Приложение 3

53.05.06 Композиция
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

ИСТОРИЯ (История России, всеобщая история)

Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели дисциплины (модуля): 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: 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	*Знать:* - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	Уметь: - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

	- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	Владеть: - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216		4
Контактная работа, в т.ч. контроль		93		
Самостоятельная работа		123		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в предмет «История».

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

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

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

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

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

Формирование централизованных государств. Великая хартия вольностей - Британия; Франция; Германия. Священная Римская империя. Римско-католическая церковь в

Западной Европе и Православная церковь в Восточной Европе. Крестовые походы. Схоластика. Европейские университеты Расцвет монашества. Культура Высокого Средневековья: готика, средневековая литература, музыка. Киевская Русь.

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

Тема 4. Эпоха Возрождения.

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

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

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

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.

Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.

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

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

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.

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

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 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.

5. Формы контроля

Формы текущего контроля
– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты.
Формы итогового контроля (экзамен)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

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

Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В.Мининкова, И.А.Ушкалов. -М.: ИНФРА-М,2011. -462с. http://znanium.com/bookread.php?book=202584

Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,2010. -208с. http://znanium.com/bookread.php?book=213545

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

Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009

Дмитриева О.В., Маныкин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005

Дополнительная литература

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

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:

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
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ФИЛОСОФИЯ

Разработчик: Левашева Евгения Владимировна, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование системного и критического мышления.

Задачи – формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе, обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	*Знать:* - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;
	Уметь: - ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические

	процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	Владеть: - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 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	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		6
Контактная работа, в т.ч. контроль		92		
Самостоятельная работа		52		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ 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.

5. Формы контроля

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

а) 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

б) 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 века»
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
37. https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg — Как формируются теории

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчики: Пустовалова Жанна Сергеевна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук; Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины иностранный язык являются: приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления и высказывания.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие **задачи**: формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения; владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих 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 аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	Владеть: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
ПК–3. Способен руководить научно-исследовательской работой	Знать: — основы организации научно-исследовательской деятельности; — методы сбора

(как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты, в том числе на иностранных языках	и анализа информации для решения поставленных исследовательских задач;
	Уметь: — использовать в научно-исследовательской деятельности различные формы устной и письменной коммуникации на родном и иностранных языках; — применять необходимые методы исследования, исходя из задач конкретной научно-исследовательской работы;
	Владеть: — навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи; — навыками выполнения работы как самостоятельно, так и в составе исследовательской группы.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц (576 академических часа), ведется с первого по седьмой семестры, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	16	576	1-4,6	7
Контактная работа, в т.ч. контроль		356		
Самостоятельная работа		220		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Разделы курса

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

Говорение и аудирование.

– устные контакты в ситуациях повседневного общения;

– обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;

-участие в диалоге в связи с содержанием текста;

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

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

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

Чтение

Усвоению подлежат

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

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

-распознавание слов по контексту;

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

-выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

-умение написать подробный текст по плану;

-умение написать краткий текст по плану;

-умение сформулировать вопросы письменно;

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

-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

4.2. Содержание разделов

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

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

1.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях.

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

1.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи.

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

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

2 Грамматика и словообразование

2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов

2.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова.

2.3 Степени сравнения прилагательных.

2.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола.

2.5 Времена английского глагола. Активный залог.

2.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге.
2.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses).
2.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses).
2.9 Группа перфектных времен.(The perfect Tenses)
2.10 Ситуативное использование глагольных форм: выбор формы сказуемого.
2.11Спряжение 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 Англо-говорящие страны.
3.7.Лондон.
3.8 Казань
3.9 Путешествия
3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
3.11 Праздники и национальные традиции России.
3.12. Виды искусств.
3.13 Сила музыки.
3.14. Музыкальные направления
3.15 Оркестр
3.16 Инструменты оркестра
3.17Великие 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

5. Формы контроля

Формы текущего контроля:
– устные (собеседование, доклад, защита проектов);

– письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов).
Формы итогового контроля: зачет – с 1 по 6 семестры, экзамен в 7 семестре.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. Бжиская. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6839-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154604.
2. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов искусств : учебное пособие / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5319-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140676.
3. Турбина, Е. П. Английский язык : учебное пособие / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова. — Шадринск : ШГПУ, 2020. — 153 с. — ISBN 978-5-87818-594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156742.

Дополнительная литература:

1. Английский язык : учебное пособие / составители М. В. Денисенко [и др.]. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105277.
2. Морозова, Е. Н. Английский язык : учебное пособие / Е. Н. Морозова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1930-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107052

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.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: Динмухаметов Алям Гатифович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, кандидат медицинских наук.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать у студентов представление о роли и месте безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях;
- ознакомить студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными

основами обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- ознакомить студентов с принципами обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания и рациональными условиями деятельности, системами безопасности;
- ознакомить студентов с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- ознакомить студентов с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и имущества медицинских учреждений в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных видов оружия и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов организовывать и проводить специальную обработку;
- обучить студентов квалифицированно использовать медицинские средства защиты;
- сформировать у студентов навыки здорового образа жизни, организации труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической безопасности.
- сформировать у студентов культуру профессиональной безопасности, способности для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности.
Формирование представлений:
- об основах организации Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о содержании мероприятий по защите населения, больных и персонала медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях;
- об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* - теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; - правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; - основы физиологии человека, 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 работ;
	Владеть: - навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	5	2
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела (или темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Тема 1.1	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	Тема 1.2.	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	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.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. В 5 семестре обучающиеся сдают зачет.

5.1. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками.

5.2. Промежуточный контроль: зачет в конце 5 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

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

Дополнительная литература

1 Современные средства вооружённой борьбы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и мед. катастроф ; [сост.: М. И. Ковалев, Г. Ф. Зиганшин]. - Казань: КГМУ, 2010. - 34 с. **[электронные ресурсы]**

2 Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с.

3 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.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи дисциплины:

– дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ;

– рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ;

– изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ;

– дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе;

– дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике	*Знать:* - функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;

современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	- формы и практики культурной политики Российской Федерации; - юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; - направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: - систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: - приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; - познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; - навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

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

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

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

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 8 семестре обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

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

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 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».

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 .
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсупьтантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». 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 «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924 .

Монографии, учебные издания:

1. Паничкина Е.В. Государственная стратегия регионального развития Российской Федерации. Социальная, культурная, национальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов культуры, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета очной и заочной форм обучения/ Паничкина Е.В.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105273#book_name
2. Абрамова О.Д., Авцинова Г.И., Астафьева О.Н. Россия в 21 веке: Политика. Экономика. Культура – М.: Издательство "Аспект Пресс», 2016 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102843#authors
3. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социальнокультурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. – М.: Дело, 2011. – 149 с Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74931#book_name

Дополнительная литература:

1. Величко Ю.В. Русская музыкальная культура второй половины XIX века: учебнометодическое пособие - Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 2013 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76384#authors
2. Культура и искусство мусульманского мира [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Д. Жукова - М. : ФЛИНТА, 2016 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92906#authors
3. Малахова Н.Н. Инновационная культура как фактор изменений современного общества. - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96084#authors

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] //
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://pravo.roskultura.ru .
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culture.ru
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rosculture.ru
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.lostart.ru
14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.russianculture.ru/default.asp
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rusarchives.ru
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.museum.ru
17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru
18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru.
19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.coe.int;
20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.aandb.org.uk ;

21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalpolicy.org ;
22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.amr-museum.ru;
23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.goldenmask.ru ;
24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ;
25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.eurocult.org ;
26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.artsmanagement.net ;
27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalmanagement.ru ;
28. Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.acm.org.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Разработчики: Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения; Сокольская Анна Александровна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История музыки. История зарубежной музыки» – 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов), ведется в течение 1-4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288		1-4
Контактная работа, в т.ч. контроль		249		
Самостоятельная работа		39		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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 страрофранцузского 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 многолосия: 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 вireле, 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 – кацча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма.
Мадригал – олицетворение аристократического мышления. Три этапа развития итальянского мадригала:
Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт);
Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина);
«Хроматический мадригал» – конец XVI – начало XVII века (Л. Маренцио, Дж. ди Веноза, К. Монтеверди).
Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра.
Раздел IV. Эпоха basso continuo
Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. Кончерто гроссо и «камерный» концерт
Демократические движения и долголетние войны. Кризис ренессансного гуманизма. Противоречия в психологии общества. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Главные художественные тенденции эпохи барокко. Временные границы и ярчайшие имена барокко.
Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с длящимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato).
Развитие органного искусства. Дж. Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Значение смычковых инструментов в итальянской концертной жизни XVII века. Болонская скрипичная школа.
Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. Габриели на развитие жанра Concerto grosso. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.) Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение Sonata da camera (камерная соната) и Sonata da chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли.
Трехчастные «камерные» концерты Дж.Торелли, Т. Альбинони и А. Вивальди – наиболее устойчивая инструментальная форма барокко. Трехчастная итальянская увертюра.
Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты. Связь итальянского и французского инструментализма с развитием оперного искусства.
Сюиты и партиты в клавирном творчестве. Произведения для органа: хоральные прелюдии, токкаты, фуги. Тесная связь немецкой инструментальной музыки с протестантским хоралом и кантатно-ораториальным творчеством.
Тема 9: Зарождение оперы, оратории и кантаты. «Dramma per musica» флорентийской камераты. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Кризис жанра в творчестве композиторов венецианской оперной школы
Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы.
Зарождение жанров оратории и кантаты. «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление j душе и теле» (1600). Два вида итальянской оратории: «простонародная» (связь с ранней оперой) и латинская (опора на мотет). Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Дж. Кариссими, В. Грациани, А. Страделлы, А. Скарлатти.
Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди.
Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Берберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини.
Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Открытие в 1637 году первого публичного театра «Сан Кассьяно». Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона.
Либреттистика венецианской оперы. Поэзия Джамбаттисты Марино и «маринизм» как барочный символ «испорченного вкуса». Дж. Бузенелло – создатель венецианского типа

либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттистики и сюжеты Н. Минато.
Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрезностью. Опора внутренней организации музыки на зрелищность как на ведущий компонент.
Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства bel canto, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (stile rappresentativo) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Особенности музыкальной драматургии оперы-сериа. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии da capo для искусства bel canto. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция.
Тема 10: Музыкально-драматические жанры во Франции, Англии, Германии XVII — начала XVIII века
Академия поэзии и музыки Ж. А де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «dramma per musica» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р. Камбера.
Франция эпохи Людовика XIV. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж. Б. Люлли. Античность под покровом классицизма – опора на классицистскую трагедию П. Корнеля и Ж. Расина. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века.
Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо.
Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Речитативный стиль первых музыкальных представлений XVII века («Осада Родоса» Давенанта). Музыкальные драмы М. Лока и Г. Перселла. Творчество Г. Перселла и его опера «Дидона и Эней».
Первые оперные эксперименты немецкого музыкального театра: опера Г. Шютца «Дафна» (1627). Возникновение гамбургского оперного театра (1677) и оперная деятельность И. Тейле и В. Франка (последняя треть XVII в.), развивавших итальянские традиции. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.
Тема 11: Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. Творчество Г. Ф. Генделя
Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII века. Роль крестьянской войны и Реформации в формировании новой духовной музыки. Реформа Лютера и «Песенный катехизис» (1524). Особенности протестантского богослужения. Отказ от псалмодии и опора на немецкую народную песню. Метод контрафактуры. Использование поэтических текстов в протестантском богослужении. Роль протестантского хорала в музыкальном творчестве немецких композиторов. Основные отличия гугенотских гимнов от протестантского хорала.
Творчество Г. Шютца: духовные жанры. Преломление и развитие традиций венецианской и римской полифонических школ.
Органная музыка в Германии. Северонемецкая органная школа и творчество Дитриха Букстехуде. Кристаллизация двухчастного цикла прелюдии и фуги (токкаты и фуги).

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

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

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

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

Пассионы: отказ Баха от современной, концертной трансформации пассионов («ораториальных пассионов»), выходивших за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор.

Музыкально-композиционные особенности протестантского хорала: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность движения. Функции хорала в духовных произведениях Баха («общинный» хорал, хорал в качестве cantus firmus).

Речитатив. Различные функции речитатива в кантатах и пассионах. Виды речитатива: secco (речитативы Евангелиста), accompagnato (речитативы Христа), obligato (ариозо на мадригальные стихи, тесно связанное с последующей арией).

Ария. Значение инструментального ритурнеля. Разнообразие композиционных решений формы da capo. Образно-эмоциональное содержание арий: развитие аффектов. Значимость облигатных инструментальных партий в ариях.

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

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

Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и фуга, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт. Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов.

Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде (виртуозность, патетика, драматизм, свободное сочетание токкатных и полифонических разделов), Пахельбеля (мотетный принцип), Бёма (вариационность, колорирование cantus firmus). Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и фуга, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров.

Опера-сериа в европейской музыке первой половины XVIII века

Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов полномерной двухактной пьесы. Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Д. Чимарозы (1749—1801). Деятельность К. Гольдони. Появление оперы-семисериа (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, В. Мартини-Солер).

Эволюция французской комической оперы от ярмарочной «комедии с водевилями» к полностью «авторскому» произведению с ясной драматургией в творчестве А. Р. Лесажа и Ш. Фавара. Кризис жанра лирической трагедии во Франции. «Война буффонов» в Париже. Участие французских энциклопедистов Д. Дидро, Ж. Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо (выступавших сторонниками освобождения от барочной символики, риторичности либретто и декоративности) в полемике с приверженцами французской лирической трагедии.

Роль комической оперы в формировании немецкого зингшпиля и русской комической оперы. Формирование «оперы спасения и ужасов» в творчестве А. Гретри, Л. Керубини, Ж. Лесюэра, А. Бертона. Поиски единства музыкально-драматического действия: создание программно-изобразительных сцен и системы лейтмотивов-реминисценций.

Формирование северонемецкого зингшпиля под влиянием английской балладной оперы. Ранний зингшпиль как драматический спектакль с музыкальными вставками песенного характера (Штандфус «Черт на свободе», 1752). Влияние французской и итальянской оперы на повышение роли оркестрового развития и ансамблей (И. А. Хиллер, Й. А. Банда, К. Г. Нефе, И. Ф. Рейнхардт). Австрийский зингшпиль и воздействие на него итальянской комедии дель арте и французской комической оперы. Деятельность актеров старовенской комедии (Й. Ф. Курц-Бернардон). Отличия музыкальной драматургии австрийского зингшпиля от северонемецкого.

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

Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампилья, А. Дзено, П. Метастазио. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-сериа и его классическое совершенство в либретто Метастазио 1730 – 1740 годов. Арии, речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазио (А. Вивальди, Л. Винчи, К. Граун, Г. Ф. Гендель, Ф. Л. Гассман, И. К. Бах). Специфика оперы как праздничного зрелища: принцип благополучной концовки. Аристократичность оперы-сериа. Коллизия любви и долга. Количество персонажей и их функции.

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Влияние на новый тип тематизма оперной и кантатной арии: расчлененность темы на элементы-сегменты.
Формирование в клавирной музыке новой школы «мелодистов», противостоящей традициям барокко. Клавирные сонаты И. Кунау, Б. Паскуини, Д. Парадизи, Ф. Дуранте В. Ф. Баха, Ф. Э. Баха. Клавирное творчество Д. Скарлатти.
Инструментальные эпизоды (sinfonia) в итальянской и французской оперной музыке. Вытеснение их за рамки оперного спектакля и концентрация в виде одного самостоятельного произведения – увертюры.
Значение французской увертюры (медленное вступление и фигурированное Аллегро) в формировании сонатно-симфонического цикла. Симфония как самостоятельный инструментальный жанр у Дж. Саммартини, К. Диттерсдорфа, Ф. Ж. Госсека И. Х. Баха.
Оркестровый переворот (1740–1770-е годы) мангеймской капеллы (Я. Стамиц, Ф. К. Рихтер, А. Фильц, И. К. Канабих). Перерастание «террасообразной» громкостной динамики в «рельефную». Формирование классического парного состава симфонического оркестра в мангеймской школе. Расширение трехчастного цикла до четырехчастного.
Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты
Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.
Политика «просвещенного абсолютизма» в Австрии. Провозглашение силы и стройности идеалов античного искусства: И.И. Винкельман «История искусства древности» (1764), Г. Э. Лессинг «Лаокоон» (1766), «Гамбургская драматургия» (1769). История понятий «классика», «классицизм», «классическая эпоха». Венский классицизм и немецкое Просвещение. Ж. Ж. Руссо и европейский сентиментализм. Течение «Буря и натиск» как радикальное крыло сентиментализма.
Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. Понятие «абсолютной музыки» – аналог «абсолютной философии».
«Симфонизм – тип композиторского мышления, оперирующего не данностями, а процессами» (Т. Чередниченко).
Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.
Инструментальное творчество Й. Гайдна. Поэтика тематической работы. Опора на народно-жанровый тематизм.
Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций увертюр и концертов. Кристаллизация (с 13-го квартета) и утверждение (с 17-го квартета) четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы. Квартеты ор. 33. (1781)
Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31-ой симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. «Лондонские» симфонии (1788 – 1795).
Клавирное творчество Й. Гайдна. Влияние клавирных произведений теоретических трудов Ф.Э. Баха. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности – двухчастностью. Возрастание значимости рондовых форм.
Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения.
Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur). Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.
Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях.
Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт – основоположник классической формы фортепианного концерта.
Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров.
Апофеоз идеи о философской сущности симфонии в творчестве Бетховена. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма.
Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман).
Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна
Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Влияние итальянской оперы (композиторы-итальянцы при дворе австрийского кайзера: А. Драги, М. А. Циани, А. Кальдара, Ф. Б. Конти, Н. Порпора; либреттисты С. Стампилья, Дж. Пасквини).
Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазио. Главные постулаты: подлинно религиозное содержание, благородный поэтический язык, предельно простая фабула, соблюдение правила «трех единств». Отсутствие драматических контрастов. Универсальность коллизии. Большая роль повествовательного, созерцательного начала.
Иерархия действующих лиц, унаследованная от оперы-сериа. Ария – главный структурный и смысловой элемент итальянской и австрийской оратории. Типы арии: арии-аффекты, арии-метафоры, арии-сентенции (молитва, пророчество, видение). Арии secco (в сопровождении только basso continuo) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала.
Венская оратория второй половины XVIII века. Представители: Ф. Л. Гассман, И.А. Хассе, К. Диттерсдорф, Й. Гайдн. Тяготение оратории к светской жанровой сфере. Влияние

итальянской оперы-буффа, французской опера-комик, австро-немецкого зингшпиля и реформированных опер К. В. Глюка. Предпочтение ветхозаветной тематики.
Исчезновение арий secco и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов secco. Увеличение весомости хоров и их эволюция в сторону жанровости. Утверждение композиционного типа «хоро–соло». Попытки преодоления номерной структуры и достижения композиционно-драматургической свободы. Объединение номеров в сцены.
Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и классики (преодоление сюитно-номерного мышления, арии da capo и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской.
Оратории Гайдна. История создания и литературные источники. Гегемония инструментализма: использование формы сонатного аллегро, «инструментальная» трактовка вокальной партии в ораториях «Возвращение Товия» (1775), «Семь слов Спасителя на Кресте» (1796).
Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой. Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств.
Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта
Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Тесное взаимодействие драматического и музыкального театра в Австрии.
Работа Моцарта в жанре оперы-сериа. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.
Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.
Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра.
«Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (dramma giocoso). Взаимодействие приемов оперы seria и buffa. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматики. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.
«Волшебная флейта» (1891). Э. Шиканедер и театры предместий. Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. «Ведущие мотивы» и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой

романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.
Семестры 3,4
Раздел 1. Западноевропейская музыка в 1 половине 19 века (инструментальные и кантатно-ораториальные жанры)
Тема 1. Музыкальный романтизм
Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания.
Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический примат новизны над традицией, воображаемого над действительным. Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития.
Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра.
Романтический национализм и проблема национального в искусстве. Изучение фольклора. Национальные особенности романтизма в европейских странах и формирование национальных школ. Принцип локального колорита.
Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние внемузыкальных факторов на особенности формы.
Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.
Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьеррабрас" как попытка создания большой романтической оперы.
Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.
Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицизирующие и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона; жанр программной романтической симфонии. Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям.
Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество. Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных интсрументальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.
Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.
Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные

произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика fin de siecle.

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

Черты фортепианного стиля композитора. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и вляиние французской и английской фортепианой салонной культуры музицирования. Переосмысление крупных форм; особенности структуры и драматургии в балладах, фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной.

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах “Фантастической симфонии” и “Гарольда в Италии”). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста"). Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-начала 19 веков.

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

Тема 8. Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века.

Жанры французского музыкального театра указанного периода: опера комик и опера спасения, большая опера; их связь с театрально-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.

Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров seria и buffa на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере bel canto и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти)

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

Историческое значение его творчества. Проблемы периодизации. Автобиографичность опер Вагнера. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние

философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора.

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как «инструментальная драма». Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки. Симфонизированная трактовка жанра концерта. Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и Lied в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса.

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

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

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

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

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

Тема 16. Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века.
Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в «Сказках Гофмана».
Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность «Лирического театра». Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер «Искатели жемчуга», «Кармен»), А. Тома («Миньон», «Гамлет»), Ж. Массне («Вертер»), Сен-Санса («Самсон и Далила»). Экзотическая (восточная\испанская) тематика лирических опер.
Тема 17. Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.
Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры их творчества. Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки, и национальных музыкальных традиций.
Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла «Моя родина»).
Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: «Славянские танцы» и «Славянские рапсодии»; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере «Русалки»).
Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»).
Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.
Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса.
Раздел 4. Западноевропейская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков
Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини. Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканьи, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.
Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье).
Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур.

Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора.
Тема 19. Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа.
Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние «лейтмотивы». Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере «Коррехидор».
Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.
Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие «интонационной фабулы» (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки.
Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер.
Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество
Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»).
Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние оперы Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом.
Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.
Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов «Могучей кучки». Антивагнеровская направленность музыкального «импрессионизма», стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве старших современников К.Дебюсси (А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне).
Тесная связь искусства К. Дебюсси с поэтическим искусством современников (П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк и др.) Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тендений. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора («Пеллеас» и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).
Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество
Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно- бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций

Равеля и Дебюсси. Классицистские черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

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

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

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера «Воццек». Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное пре¬творение 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 высказыва¬ния. Работа с индиви¬дуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоен¬ного 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 «абсо¬лютной 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 музыкаль¬ного 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 небла¬годарных» 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 музыкаль¬ного 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: рус¬ский, 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-музыкаль¬ными 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). Фортепиан¬ная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950–1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения композитора. Влияние твор¬ческих 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 фило¬софская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и его мани¬фест нового искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и анти-импрессионистская направленность творчества участников «шестерки», ориентация на художественный эксприментъ. 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 компози¬тор 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 сти¬левого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важ¬ная 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», «Утрен¬няя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сфе¬рах 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 по-литональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия «Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бра¬зильского, 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 син¬теза». Педагогическая деятельность О. Мессиана (ученики П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиана на творчество ком¬позиторов 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 инструмен¬тальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози). Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распро¬странение 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 «ретроспектив¬ного» 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: многочислен¬ные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение докласси¬ческих 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 совершен¬ного 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 син¬теза». 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 музы¬кальной 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): Сим¬фония № 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. Пер¬вая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

5. Формы контроля

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

Разработчики: Семенова Юлия Сергеевна, декан теоретико-композиторского факультета, кандидат искусствоведения, доцент; Порфирьева Елена Васьяновна, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История музыки. История отечественной музыки» – 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля);

	- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов), ведется в течение 5-8 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288		5-8
Контактная работа, в т.ч. контроль		237		
Самостоятельная работа		51		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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 «призна́ков».

Ранние формы многоголосия – строчное и демественное. Утверждение многоголосия в русской литургической музыке и зарождение форм авторского музыкального творчества в партесных композициях. Партесный концерт, его характерные особенности. Значение деятельности украинских мастеров – Симеона Пекалицкого и Николая Дилецкого для развития русской

музыкальной культуры. Деятельность Василия Титова и современных ему русских мастеров партесного искусства (Калашников, Бавыкин, Редриков).
Внекультовая духовная лирика – «стихи покаянные», канты, псальмы.
Тема 3. Русская музыка XVIII века.
Формирование национальной композиторской школы.
Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.
Основные хронологические вехи.
Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного типа».
Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранные музыканты на русской придворной службе.
Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров.
Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758).
Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры.
Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II.
Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский).
Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского.
Жанр «российской песни» как предтеча русского романса XIX века.
Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.
Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.
Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.
Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов).

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебно-фантастическая.
Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр.
Оперное творчество А.Н. Верстовского. «Аскольдова могила». Водевиль в творчестве Верстовского.
Русский классический романс XIX века. Жанр «русской песни» в поэзии (П.М. Карабанов, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, Н.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, А.Ф. Мерзляков, А.А. Дельвиг, Н.Г. Цыганов, А.В. Кольцов) и музыке (А.Н. Верстовский, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, М.И. Глинка). Преломление жанра «русской песни» в творчестве композиторов XIX в. Жанры элегии и баллады в русской музыке и поэзии начала XIX в. Камерно-вокальные жанры первой половины XIX в. и лирика Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Жизнь и деятельность А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, А.А. Алябьева.
Зарождение и развитие жанров инструментальной музыки в России: фортепианной (творчество А.Л. Гурилева, И.И. 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 музыкального образования.
Художественная ситуация в музыкальном искусстве двадцатых годов. Радикальное обновление эстетических нормативов и языка музыкального искусства и развитие традиций

русской музыкальной культуры. Параллельные процессы в отечественном музыкальном творчестве и творчестве западных композиторов. Важность контактов между советскими музыкантами и музыкантами Запада для общих процессов развития музыкальной культуры.
Характеристика важнейших творческих направлений в композиторском творчестве двадцатых годов. Роль крупнейших композиторов и музыкальных деятелей предреволюционных лет А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, Р. Глиэра, С. Василенко и др. в послереволюционной музыкальной культуре. Значение творческой деятельности Н. Мясковского в эти годы.
Активность представителей русского художественного авангарда в первые послереволюциооные годы, место музыкального авангарда в этом процессе. Деятельность А.Лурье, Н. Рославца, А.Мосолова и др. в эти годы.
Формирование нового поколения композиторов – представителей отечественной композиторской школы. Характеристика становления творчества Д.Шостаковича в этот период.
Тридцатые годы – этап формирования нормативной художественной эстетики в Советском Союзе. Основные показатели этого явления: создание творческих союзов, декларирование принципов искусства социалистического реализма, практика «проработок» деятелей искусства. Унификация стилевых направлений в искусстве этого периода, трагические судьбы представителей русского авангарда.
Созидательные процессы в советской культуре этого периода как результат поддержки искусства государством. Успехи советской исполнительской школы, создание исполнительских коллективов высокого профессионального уровня.
Ситуация в композиторском творчестве этих лет. Рождение советской музыкальной классики, связанное с именами Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Стилевые тенденции. Формирование новой концепции героя в искусстве под влиянием идей демократичности и доступности. Влияние звукового кино на облик отечественной культуры в целом. Формирование молодых профессиональных национальных культур как проявление установки на выравнивание национальных культур.
Влияние нормативной эстетики на картину жанров в советской музыке. Песенные направления в опере и симфонии как выражение идеи демократизации в трактовке музыкальных жанров.
Особые условия функционирования искусства в период Великой Отечественной войны. Действие основных художественных 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 системы, музыкальной символики. Оркестровое новаторство Шостаковича. Влияние Шостаковича на композиторское поколение второй половины XX века. Проблемы исполнительской интерпретации произведений Шостаковича.

Тема 10. Вокально–хоровое творчество

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

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

Тема 11. Г. Свиридов

Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества приоритет вокально-хоровых музыкальных жанров. Особенности воплощения поэтического слова в музыке Свиридова. Проявление русского национального начала в творчестве Свиридова: фольклорные, литургические, светские музыкальные традиции. Основные этапы творческой эволюции композитора. Проявление принципов неофольклоризма (кантата «Курские песни»). Позднее творчество: черты неолитургического направления (Три хора из музыки к драме А. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»).

Тема 12. Инструментальные жанры

Творчество композиторов в области инструментальных жанров – область интенсивных поисков и экспериментов. Сосредоточие наиболее плодотворных творческих идей в ведущих жанрах – симфонии и концерте. Особенности развития жанра симфонии. Процесс «дестабилизации жанра» (М. Арановский). Влияние на концепции симфоний интрамузыкальной программности. Проявление художественных тенденций симфонического

жанра в поздних симфониях Шостаковича. Симфония и концерт в творчестве А. Шнитке. Симфонии Г. Канчели, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Процесс жанровой диффузии в области симфонии и концерта. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Губайдулиной, Б. Чайковского, Э. Дениства и др.

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

Тема 13. А. Шнитке

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

Тема 14. Музыкально-театральные жанры

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

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

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

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

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

Линия психологического балета, балетное творчество Р.Щедрина.

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

Тема 15. Р. Щедрин

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

Тема 16. Отечественная музыкальная культура постсоветского периода

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

5. Формы контроля

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История музыки. Музыка второй половины XX – начала XXI вв.» – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства. Дисциплина 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.
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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;

знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	- основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), ведется в течение 9 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

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

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

Освоение композиторами радикальных техник (серийность, сериализм, постсериализм, сонорика, алеаторика) в контексте авангардного мышления. Авангард второй волны. Представители западноевропейского авангарда: Л. Ноно, П. Булез, К. Штокхаузен. Авангард

второй волны в отечественной музыке: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.
Синтез разных техник, стилей, жанров (конец 60-х годов), сложное их взаимодействие. Полистилистический метод композиции.
Постмодернизм как новое качество художественного мышления. Его индивидуальное преломление в эстетике и технике многих композиторов второй половины XX века.
Поиск осознания прошлого культуры, ее истории, установка на историзм мышления. «Культурологический метод» композиторского творчества (В. Тарнопольский), «метаисторический тип» стиля.
Специфика определения универсалии «новая эклектика» в современной музыке. Актуальность интертекстуального метода художественного творчества.
Концептуализм как новый аспект содержательной функции произведения («Гексаграмма» В. Мартынова, «Восьмая глава. Canticum canticorum» А. Кнайфеля). Идея новой программности в русле концептуального типа творчества. Криптофония — как новое постмодернистское направление в музыке (И. Соколов «Волокос», триптих «О Кейдже»).
Специфические формы нового синкретизма в творчестве В. Мартынова (минималистская техника). Идея «смерти автора» и “opus posth” («музыка после конца музыки») – как основа его эстетической концепции («Листок из альбома», «Осенняя песня»). Минимализм в творчестве зарубежных (Т. Райли, С. Райх, Л.-М. Янг, Ф. Гласс) и отечественных (А. Пярт, В. Мартынов, Н. Корндорф, В. Екимовский, А. Рабинович) композиторов.
Два направления новой религиозности: традиционно канонические по жанру произведения («Литургия св. Иоанна Златоуста» Н. Сидельникова, «Всенощное бдение» Р. Леденева) и сочинения религиозного характера, воплощенные в постмодернистском ключе («История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова, «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной).
Новая эстетика числа (числовая символика, «числовой сюжет») как концептуальный элемент в художественном творчестве второй половины XX века (в сочинениях А. Берга, А. Шнитке, С. Губайдулиной).
Концепция времени в постмодернистских произведениях композиторов второй половины XX века («Дыхание исчерпанного времени», опера «Когда время выходит из берегов» В. Тарнопольского).
Медитативность как новый тип художественного мышления (А. Тертерян, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Кнайфель).
Эстетика тишины в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, Л. Ноно, А. Пярта, А. Кнайфеля, С. Губайдулиной, Х. Лахенмана).
Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — «Музыка для…», его эволюция; радикальные жанры — китч, перформанс. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы).
Переосмысление понятия фольклора в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.).
Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм
Феномен художественного «договаривания» (по А. Соколову) как специфический метод художественного мышления в культуре XX века. Различие в понятиях «договаривание своего» и «договаривание чужого».
«Договаривание как феномен вытесненной культуры», «период прерванной эволюции» художественной жизни — одна из ключевых ипостасей в XX веке. «Договаривание» «иссякающей традиции» в Европе (после фашистской диктатуры) и в России (после пролетарской контркультуры).

Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» (“Nomos Alpha” и “Nomos Gamma” Я. Ксенакиса) и «договаривания чужого» («Итальянские песни» Э. Денисова / «Прерванная песня» Л. Ноно) в музыке второй половины XX века.
Уникальный образец «договаривания своего» в оркестровом сочинении “Metastasis” Я. Ксенакиса.
«Договаривание» принципиально новой концепции творчества в сочинении “Répons” П. Булеза.
Полистилистический прием адаптации в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “Offertorium” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского.
Проблема «договаривания» наследия прошлого века: неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм.
Неофольклоризм, характеризуемый принципиально иными методами работы с фольклорным материалом: синтез фольклорных истоков с современными технико-стилевыми тенденциями и приемами. Основные принципы неофольклорного мышления в музыке XX века. Удаление от «фольклорной волны» на Западе (1950—1960-е годы) и приверженность традиции претворения многообразных форм разных национальных культур в отечественной музыке. Множественные версии совмещения фольклорного/нефольклорного компонентов: фольклор и серийность, фольклор и сонорика, фольклор и джаз. Оригинальная личностная интерпретация и опосредованность фольклорного начала.
Сближение стилистики фольклора и современной техники композиции в Кантате «Сокровенны разговоры» для смешанного хора a capella с эпизодическим участием ударных (1975) Николая Сидельникова.
«Ночь в Галиции» (1996) Владимира Мартынова — русский традиционный театр, магический ритуал-обряд, концертно-сценическое действо или концептуалистская акция.
Фольклор и двенадцатитоновость: «Попевки» (1969) Романа Леденёва.
Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм. Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова
Начало «Второй волны» европейского музыкального авангарда обозначено манифестными сочинениями: «Структуры» П. Булеза, «Контакты» К. Штокхаузена. Утверждение в западном музыкознании культурологической концепции «прерванной эволюции». Роль Дармштадтских курсов в формировании западноевропейского авангарда.
Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.
Эстетические основы творчества Карлхайнца Штокхаузена — композитора и теоретика музыки, создателя ряда оригинальных концепций, а также создателя религиозно-философской мифологической концепции.
«Перекрестная игра» (“Kreuzspiel”) — рубежное сочинение в творчестве Штокхаузена, в котором строго и последовательно применена техника тотального сериализма.
Концепция «момент-формы», «статического» времени — стремление исключить ощущение развития во времени (от начала к концу).
Работа в Студии электронной музыки при Западногерманском радио в Кельне (1963—1977). Электронные композиции 50-х годов: «Песнь отроков» и «Контакты». Руководство группой, исполняющей «живую» (live) электронную музыку («Микрофония» I, «Микрофония» II).
Идея «мировой музыки», претворенная в «Телемузыке» и «Гимнах».
Ритуально-медитативная и космическая музыка в творчестве Штокхаузена. Алеаторическая композиция «Настрой» с непосредственным воплощением концепции статической «момент-формы». «Сириус» — как образец космической музыки.
Гепталогия (цикл из семи опер) «Свет»: концепция, мифологические основы, многоформульная техника.
Пьер Булез — один из самых активных и влиятельных представителей авангарда, композитор, дирижер, пианист, теоретик современной музыки, музыкальный критик, общественный

деятель, организатор ансамбля “InterContemporaine”, создатель научного музыкального центра в Париже “IRCAM’a”.
Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике.
«Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый).
Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954).
«Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике.
Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Многократная вспышка»).
Булез — крупнейший теоретик современной музыки. Лекции по серийной технике, прочитанные на Дармштадтских курсах, — в сборнике статей «Ориентиры».
Основные тенденции отечественного авангарда второй половины XX века. “Musica stricta” («Строгая музыка») и «Сюита зеркал» А. Волконского – первые отечественные додекафонные сочинения. Отечественные композиторы-авангардисты второй половины XX века: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.
Художественный мир и ярко выраженный индивидуальный стиль Эдисона Денисова. Стилевая эволюция творчества: поиск индивидуального стиля в русле авангарда (60—70-е годы), период «стабилизации» (тотальный синтез техник, становление устойчивых идиом стиля).
Период становления собственного стиля (1960—1964): использование разнообразных композиционных техник — новотональная, серийно-додекафонная. Камерная музыка 60-х годов: “DSCH” для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано.
Новизна музыкального языка, связанная с неортодоксальным использованием серийной техники, в своеобразном кантатном цикле в творчестве Денисова: «Итальянские песни».
Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972).
Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом».
Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора.
Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения.
Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней».
Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты.
Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова.
Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.
Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной
Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей темброзвучностями. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.
Три типа сонорной музыки: колористика (тоновая музыка с сонорностью), собственно сонорика (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и сонористика (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.
Кластер как понятие, классификация явления.
Классификация звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).
Художественный мир и оригинальная стилевая концепция Дьёрдя Лигети. Обращение композитора к технике сонорного письма и микрополифонии. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани.
Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».
Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра.
Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень» (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.
Композитор Витольд Лютославский, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией.
«Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика).
Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963).
Тип алеаторики Лютославского — контролируемая (или ограниченная) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканные слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).
Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).
Характерные черты стиля Кшиштофа Пендерецкого: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).
«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.
Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).
Стилевая эволюция творчества Софии Губайдулиной, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике.
Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия.
Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968).

Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом.
Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Оффертoрий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.
Символика в “In croce” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).
Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу… Умолкло» (1986).
Тема 6. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века. Экспериментализм Дж. Кейджа. Криптофония
Представитель экспериментального направления, новатор, первооткрыватель, философ и путешественник, революционер и изобретатель, живописец, поэт — Джон Кейдж. Феномен музыкально-художественной концепции Кейджа: установка на производство радикально нового, стремление расширить мир музыки с помощью звучащего и незвучащего («новая эра искусства звуков», по Ю. Холопову).
Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, live electronic), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (time-bracket technique), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.
Изобретение подготовленного (препарированного) рояля (prepared piano) и связанной с ним техники сонорной модальности (термин М. Переверзевой) как принципа организации музыкального материала. Сочинения периода «подготовленного фортепиано» (конец 1930-х — начало 1950-х годов): «Вакханалия» (“Bacchanale”, 1938—1940), «Сонаты и интерлюдии» (“Sonatas and Interludes”, 1946—1948).
Техника числовых рядов в пьесе «Вторая конструкция» (“Second construction”, 1940) для ансамбля ударных (четыре исполнителя) с участием препарированного рояля.
Влияние восточной философии — дзэн-буддизм, древнекитайская книга «И-Цзин» («Книга перемен») — на сочинения 50-х годов, основанные на методе случайности или алеаторики: «Музыка перемен» (“Music of Changes”, 1951), «Воображаемый пейзаж № 1—5» (“Imaginary Landscape”, 1939—1952).
Концепция музыки тишины, музыки молчания в пьесе «4’33’’» (1952) для любого инструмента.
Обращение Кейджа к хэппенингу в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса.
Европеры Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.
Криптофония (термин композитора С. Невраева) — как новое явление в музыкальном искусстве Новейшего времени — «перекодирование некоего вербального смысла в музыкальный на основе произвольно избранной автором системы алфавитно-тоновых соответствий» (И. Сниткова). Авторская система буквенно-звукового «алфавита», на основе которого шифруется вербальный текст, в сочинении криптофониста И. Соколова «О Кейдже».
Тема 7. Музыкальная монограмма в музыке второй половины XX века. Ономафония
Имя собственное и его смысловой эквивалент в музыке — звуковая монограмма, выступающая как «музыкальное имя». Множество терминов этого явления в музыкальном искусстве: монограмма, анаграмма, эмблема, энигма, криптограмма, литерафония. Суть монограммы определяется и как вербальное, и как живописно-изобразительное шифрование.
Ономафония — новый термин, характеризующий смысл оперирования музыкальным именем собственным конкретно в Новейшее время, и охватывающий более широкую смысловую и

структурную панораму, чем монограмма. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. Монограмма — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии.
Этимология и обоснование нового термина. Под ономафонией (от греч. όνομα — имя, название и φωνή — звук) понимается процесс «перевода», транскрипции имени собственного, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).
Формы и принципы ономафонического шифрования: на основе антропонимов (инициалы, полная или «усеченная» фамилии, мужские, женские имена), патронимов (отчество), имени и фамилии.
Различные принципы вербально-звуковой зашифровки: буквенная, слоговая и смешанная (буквенно-слоговая). Рифмующиеся концовки монограмм BACH, DSCH, ADSCH.
Изобретение композиторами собственных звуковых «алфавитов» (криптофоническая традиция): например, собственный «алфавит» Д. Смирнова; система буквенно-звукового «алфавита» И. Соколова.
Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Депре «Hercules dux Ferrariae», «музыкальная подпись» Орландо Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха BACH (появляющаяся на протяжении последующих веков во многих сочинениях) — как символ творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия и определенный смысловой концепт. Отсутствие имен-шифров в эпоху классицизма. В эпоху романтизма возрождение практики риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идеи тайны, игры. Интерес к символико-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана.
Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стилевого диалога с учетом новых композиционных техник письма.
Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; Д. Смирнов «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).
Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения фактурного уровня. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: А. Шнитке Фортепианный квинтет (II ч., 1976), Л. Любовский «Полифонические вариации на тему B-A-C-H» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: Э. Денисов «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. А. Пярт «Коллаж на тему B-A-C-H» для струнного оркестра, гобоя, клавесина и фортепиано (1964). Ономаритмия. С. Загний «Этюды на ритм BACH» для органа или любых мелодических инструментов (1984).
Ономафония с точки зрения композиционно-драматургического уровня. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: А. Шнитке «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. Б. Тищенко Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: А. Шнитке Третья симфония (1981), Д. Смирнов Струнный квартет № 6, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля.

Монограмма BACH в импровизационной музыке: цикл «B-A-C-H: Хроматическая Вселенная» Питера Херберта (“B-A-C-H: A Chromatic Universe”, 2000).
Тема 8. Электроакустическая музыка.
Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).
Конкретная музыка (Musique Concrète) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). Шеффер П. / Анри П. «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).
Электронная музыка (Elektronische Musik) — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берио, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. К. Штокхаузен «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. Д. Лигети «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958).
Компьютерная музыка, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода Леджарена Хиллера: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. Интерактивная музыка — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.
Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. Янис Ксенакис — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».
Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин Франсуа Бэль «Акусматика» (Musique Acousmatique), характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.
Принципы нотации в акусматике. Сонограмма как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в координатах частоты и времени.
Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века). Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). Э. Артемьев «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), А. Шнитке «Поток» (1968), Э. Денисов «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.
Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века.
Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова
История формирования понятия медитация. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре.

Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрастие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность.
Медитативность как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов.
Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала.
Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — авангардистская медитативность.
Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — постмодернистская медитативность.
Эстетика «новой простоты» как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.
Творческий путь Арво Пярта от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль “tintinnabuli” — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция tintinnabuli-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “Tabula rasa” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “Fratres” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел…» (1976).
Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к «метафорическому стилю» в русле «нового традиционализма» или «неоромантизма». «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре постлюдии. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).
Тема 11. Спектральная музыка. Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.
Создание музыкального коллектива нового типа “Groupe de l’Itinéraire” («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). “Groupe de l’Itinéraire” — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования.
Основные принципы “Groupe de l’Itinéraire”: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на

качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — спектрограмма, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. Спектральный анализ — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.
Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектралистов — инструментальный синтез (la synthèse instrumentale), своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный 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 “Périodes” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “Modulations” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей Ж. Гризе.
Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: Т. Мюрай “Désintégrations” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.
Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве
XX — начала XXI веков
Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина «постмодернизм». Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко).
Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.
Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство.
Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) Л. Берио.
Метастиль и категория времени в сочинении В. Тарнопольского «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

5. Формы контроля

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик: Маклыгин Александр Львович, зав. кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение важнейшего пласта мировой музыкальной культуры 20-21 века – ее массовых форм в контексте социально-политических, общественно-психологических, художественных и стилевых детерминант.
Задачей курса является введение в мир массовой музыкальной культуры и в проблематику развертывания данной области искусства в аспекте общих проблем культуры 20-21 века через специальное освещение таких основных компонентов как джаз, рок-музыка, эстрада. Курс также ставит своей задачей охарактеризовать важные этапы развития данных областей массовой музыки. Курс является важной составляющей профессионального образования исследователя современной музыкальной культуры. Некоторые темы курса имеют междисциплинарный параметр, в первую очередь, показывающую связь музыкальной науки и социологии. В целом, общую направленность курса можно охарактеризовать как систематизирующую и дополняющую базовые специальные знания студентов.
Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов историко-концептуального понимания основных тенденций развития массовой музыкальной культуры, ее соотнесения с развитием академической музыкальной практики и общегуманитарным контекстом 20-21 веков.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Массовая музыкальная культура» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

	- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	8	
Контактная работа, в т.ч. контроль		70		
Самостоятельная работа		74		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Понятие «массовая музыкальная культура». Понятийная и историческая зона действия термина. «Массовое» и «элитарное» в искусстве и в музыке. Массовая культура в аспекте проблемы профессионализма. Структура «ММК». Социальные срезы «музыки масс».

Романс и бытовая песня конца 19 века. Русская салонная песня начала XX века. Н. Плевицкая. Цыганская традиция в музыке русского быта. Панина. Эмигрантская культура. А. Вертинский, П. Лещенко. Советский «шансон» XX века. В. Козин, И. Юрьева. Советская эстрада 20-х – 50-х годов. К. Шульженко. Звуковой кинематограф и музыка масс. Советская массовая песня

ДЖАЗ

Джаз как культура новоевропейского времени. Симбиоз культур как результат массовых миграционных процессов. Две культурных системы (европейская и африканская) и их принципиальная антиподность. Язычество и христианство как две системы мироощущения. Перкуссионная основа музыкального мышления афроамериканцев. Ритмическая многоканальность музыкального слуха. Ритм как источник художественной информации. Биоритмические особенности «черной культуры»

Европейская концепция музыкального слуха.

Социальные, конфессиональные и этнопсихологические предпосылки сближения культур. Социально-вертикальный параметр культур. Культура «белых» как господствующая культура, как объект для трансплантирования.

Феномен импровизации в джазе. Устные и письменные традиции.

Явление «драйва» в джазе. Терминологическая система джаза.

У истоков джаза. Музыка в христианско-миссионерской деятельности среди афроамериканцев. Новая литургическая реальность. Спиричуэлс.

Инфраструктура музыкальной жизни южных штатов США в 19 веке. Передвижные театры белых и черных актеров. Минстрел-шоу.

Культура блюза. Истоки. Поэтическая система. Формы исполнения. Музыкальный язык блюза (ладовая основа, особенности интонирования, типовая форма). Экмелика в блюзе. Типы блюзов. Сельский блюз.

Переинтонирование бытовой песенной и танцевальной «белой музыки» во второй половине 19 века.

Рэгтайм. Жанровые предпосылки появления рэгтайма. Мода на кейк-уок, его жанровые особенности. Рэг-синкопа и регинг.

От банджо к фортепиано. «Профессора». Ирвинг Берлин и его творчество.

Король рэгтайма С.Джоплен (1868-1917). Его «Оригинальный рэг» (1899) как образец жанра (мелодика, аккордика, форма, манера исполнения).

Принципы сочинения и исполнения рэг-тайма. Фактура «бас-аккорд-бас-бас».

Новоорлеанский стиль. Чикаго. Луи Армстронг.

Новый Орлеан – город развлечений. Музыка и индустрия «отдыха». Социальная основа раннего джаза. Тематика творчества. Устный тип музыкального мышления. Музыкальный язык н-о. джаза. Ритмические особенности. Характер импровизационного поведения. Типовые составы. Многофункциональность деятельности «оркестров». Великая джазовая миграция. Юг-Север. Джаз в индустриальном обществе. «Коттон-психология». Расовая проблема. Луи Армстронг как выдающийся представитель новоорлеанского стиля.

Свинг как стиль. Его «короли» и «герцоги».

Зарождение новой концепции джаза. Новая генерация музыкантов – выходцев из социально обеспеченных слоев. От ансамбля – к оркестру. Строение биг-бенда. Явление «аранжировщика» в джазе. «Условная партитура». Принципы функционального отбора музыкантов в биг-бенд.

Понятие «стандарта» в джазе. Круг наиболее предпочитаемых стандартов. Проблема авторского и исполнительского. «Штатный композитор».

Свинг и его музыкально-стилевые особенности. Специфика понимания роли импровизации. Свинг и империя Голливуда. Мировая экспансия джаза.

Выдающиеся представители эпохи свинга. Эллингтон, Гудмен, Миллер.

Би-боп как исходная база современного джаза. Монк. Социо-психологическая атмосфера начала 40-х годов в США (времени второй мировой войны). Новое поколение музыкантов. Идея индивидуализации. Протест против танцевально-развлекательного джаза. Би-боп – джаз малых составов для камерного восприятия. Джаз-клуб как явление. Новая концепция общения со слушателем. Культ сольной импровизации.

Авторское начало в бопе. Сценический и поведенческий имидж. Музыкальный язык бопа. Принципиальная установка на диссонантную гармони. Тритон как интервальный знак сонантности бопа. Особое понимание мелодической линии в импровизации (техника длинных линий). Ритмическая эксцентрика. Чарли Паркер как создатель идеи бопа. Появление в джазе композиторского стиля. От собранной темы – к сочиненной теме. Творчество Т. Монка. Выдающиеся представитель бопа (Гиллеспи, Девис).

От бопа к «свободному джазу». Брубек. Колтрейн. Стиль «cool» и его особенности. Роль европейской академической традиции в развитии джаза 50-х годов. «Консерваторцы» в джазе. Новые ритмические идеи Д.Брубека. Барочные элементы в джазе. Национальные воздействия на джаз. Латиноамериканский джаз. Антонио К. Джобим и его боссанова.

Хард-боп конца 50-х годов. Новые открытия С. Роллинза. Модальные и художественные новации Колтрейна. Идея «свободного джаза» О. Коулмена.

На пути к широкой публике – джаз-рок. Ансамбль «Чикаго».

Новые лики джаза на пути синтезе музыкальных традиций. «Фьюжн».

Новые звуковые ресурсы джаза – фольклор «далеких окраин». Этно-джаз.

Джаз и академические композиторы (Стравинский, Б. Шеффер).

Истоки отечественного джаза. Утесов и Цфасман.

Понятие «джаза» в эстетике советского времени 20-30-х годов. Джаз и эстрада. Музыка пролетарского быта и джаз. Социальные параллели пролетарского и негритянского джаза. Шумовое понимание джаза. Джаз как объект критики РАПМа. «Эксцентрический джаз» Парнаха. Подражательный джаз («под негров») Джона (Ивана Николаевича) Данкерта.

Танцевальный и театрализованный джаз. Оркестр Ландсберга. Первые обработки американских стандартов. Теа-джаз Утесова и творчество Дунаевского. Виртуозный стиль А.Цфасмана.

Джаз в советский культуре 50-80-х годов. Лундстрем.

Джаз и идеологические кампании конца 40-х – начала 50- годов. Поиски своего пути в джазе. Оркестр И. Вайнштейна (создан в 1955 г.) и ленинградский джаз. Джаз и эпоха «оттепели». Бум самодеятельных («производственных») биг-бендов. «Советская тематика» в джазе. У истоков фольклорного понимания джаза. Первые джазовые фестивали. Первое международное признание. Лундстрем и его оркестр. Попытки создания национального стиля в джазе (казанский период оркестра). Оркестр как кузница звезд джаза 60-х 9-х годов. Тематика

композиций. Принципы аранжировки (Долгов). Фольклорная линия в джазе. (Мустафа-Заде, Маркин, Вапиров). «Наш авангард» (Ганелин-Тарасов-Чекасин).

Современный отечественный джаз. Бутман.

Гуманитарная атмосфера постсоветского времени и предпосылки нового подъема джаза. Бутман как американская инъекция в российский джаз. Новое эмоционально-чувственное понимание джаза. Национальная традиция в джазе. Новации А. Шилклопера. Восточный джаз Э. Измайлова.

Фестивали и джаз-клубы как формы функционирования современного российского джаза. Звезды американского джаза в России. Джаз и академическая композиторская музыка отечественных композиторов (Щедрин, Эшпай).

РОК-КУЛЬТУРА.

Понятие рок-культуры. Идея социального протеста и социально-политическия движения 50-60-х годов. Рок-музыкант как новый идол общественного движения. Музыкальные истоки рок-музыки. Сельский блюз, ритм-энд-блюз (Л.Джордан, Д.Тернер, Д. Рашинг, Р. Чарльз).

Рок-н-ролл 50-х годов – истоки (ритм-энд-блюз, кантри, вестерн); выдающиеся исполнители (Л.Ричард, Б. Хейли,Ч. Берри). «Король рок-н-рола» Элвис Пресли и реализация американской мечты. Явление звезды и сосавляющие успеха: имидж, художественные идеи, образ музыки. Концепция нового звука. Электронизация звука. Явление жесткого бита, физиологическое значение ритма в рок-музыке. Культовое значение гитары. Новая концепция музыкального ансамбля. Явление «лидера» в музыкальном, художественном и социальном аспекте. Английская линия становления рок и бит-культуры. Английская народная баллада, рабочая песня и современный танцы как жанровые основы становления новой массовой музыки. Традиция «скиффл» - «простое музицирование» на незатейливых инструментах (кантри0группа Г. Хамилтона).

Скиффл-истоки появления группы «Биттлз» (1955). Музыкальная концепция ливерпульской «четверки». Новый тип ансамбля (три гитары+ударные) с его функциональным разделением инструментов. Возрождение тенденций устного профессионального творчества. Тематика песен. Композиторская стилистика Д.Леннона и П. Маккартни. Наиболее выдающиеся альбомы – «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (1967), «Монастырская дорога» («Abby Road», 1969). Новации в студийной работе «Биттлз». Тенденция к поп-культуре.

Скиффл-истоки появления группы «Роллинг стоунз». Эпатажный стиль в контексте музыкального авангардизма 60-х годов. «Роллингомания» и ее социальные последствия.

Хард-рок и его истоки. Молодежное левацкое движение 60-х годов. Перемены в понимании звука – утяжеление звука, усиление децибельности, тенденция к континуальным звучностям. Представители хард-рока – «Лед Зепеллин», «Дип Пеппл». Выдающиеся композиции – «Лестница в небо» («Лед Зепеллин»), «Звезда автострады» («Дип Пеппл»).

Рок-опера. Предпосылки возникновения. Театрализация песни. Привлечение средств симфонического оркестра (Концерт для рок-группы и симфонического оркестра – Дип-Пеппл, 1969). 1970 – премьера опреы Тима Райса и Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда») с участием солиста «Дип Пеппл» Я. Гиллана. Жанровый синтез в опере. Музыкальная стилистика.

Отечественный опыт в области рок-оперы. «Орфей» А. Журбина. Оперы А. Рыбникова. Татарский опыт – «Крик кукушки» Р. Калимуллина.

Арт-рок. Поиски авторской композиции, концептуального начала в музыке, отрицание сугубо песенной структуры композиции. Переход к более сложным (циклическим) формам. Группа «Пинк Флойд» и альбом «Обратная сторона луны». Авторская концепция в музыке группы «Эмерсон, Лейк и Палмер». Их трактовка «Картинок с выставки» Мусоргского.

Хэви-металл (металлический рок) как форма возрождения в 80-е годы хард-рока. Эстетика «грубого звука», идея звучностного подавления. Группа «Скорпионс».

Соул как форма возрождения афроамериканского интонирования. «Шаут» как манера пения. Экстатические и медитативные свойства соул. Стив Уандер, Уитни Хьюстон.

Отечественная рок-культура. От бит-ансамблей (ВИА) до рок-команд. Официальная песенная эстрада. Брежневская эпоха застоя как социо-художественная основа для формирования рок-движения. Идея социального протеста в рок-музыке. Андеграунд. Культура «Сайгона» и ленинградский рок, рок-клуб (создан в 1982 г.). Гребенщиков и группа «Аквариум». «Кино», «ДДТ», «Зоопарк». Рок из провинции – «Наитилус Помпилиус». Стилистка «Машины времени». Блатной рок как специфически отечественное явление (Г. Сукачев).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Массовая музыкальная культура» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации: подготовка доклада по определенным темам, семинары-обсуждения по крупным явлениям в области ММК, освоение элементарных паттернов джазовой музыки.

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, устный ответ, подготовленные простые аранжировки для фортепиано джазового стандарта и популярной песни.

Основные требования следующие. *Теоретическая часть* – знание основных тенденций развития массовой музыкальной культуры в XX веке, ориентация в основных стилевых направлениях джаза и рок-музыки, знание выдающихся представителей разных областей масс-культуры и основных вех их творчества. *Практическая часть* – игра на фортепиано нескольких джазовых стандартов (по усмотрению студента) с демонстрацией некоторых приемов джазовой гармонизации (особой аккордики, техники замен, блок-аккордов), мелодической фигурационности на базе разных форм модальности (в том числе, и блюзовой). Студент также должен продемонстрировать практическое знание основных композиционных моделей джаза (архаический блюз, типизированный 12-тактовый квадрат, 32-тактовый квадрат). Также студент должен иметь представление об основных жанровых явлениях джаза и рок-музыки.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Баташев А. Советский джаз. М., 1972
Коллиер Дж. Становление джаза. М., 1984
Конен В. Пути американской музыки. М., 1977
Преснякова И. Основы джазовой гармонии. М., 2018
Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. М., 1987
Сыров В. Стилевые метаморфозы рока. СПб, 2008

Дополнительная литература.

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. М., 2003
Волынский Э. Джордж Гершвин. Л., 1980
Воробьева Т. История ансамбля «Битлз». Л., 1990
Джазовое образование в России. История и современность. Уфа, 2016
Карташова З. Джаз 80-х.//Советская музыка, 1982, №10
Козлов А. Рок-музыка: истоки и развитие. // Музыкальная жизнь, 1988, №№ 1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,24
Коллиер Дж. Дюк Эллингтон.М., 1991
Конен В. Рождение джаза. М., 1984
Максимова-Тещина Г. Солнечная долина Виктора Деринга. Казань, 2006
Медведев А. Александр Цфасман.//Советская музыка, 1986, №3
Нагорнова А. Босса-нова как феномен массовой музыкальной культуры второй половины XX века. Автореферат … канд. искус. Казань, 2016
Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1978
Рейзнер Р. Пташка: Легенда о Чарли Паркере. СПб,1996

Сарджент У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. М., 1987
Троицкий А. Снова в СССР // Музыкальная жизнь, 1989, №№ 2,3,5,7
Фейертаг В. Джаз. XX век. Энциклопедический словарь. СПб, 2001
Чередниченко Т. Кризис общества – кризис искусства: Музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуазной идеологии. М., 1985

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Разработчик: Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение современного музыкального театра – особенностей его функционирования, интерпретации музыкально-театрального произведения разных стилей и жанров как целостного феномена.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории формирования и развития оперы и балета в XX и XXI веках, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений написанных в различных техниках композиции, формирование представлений о разнообразии оперных постановок в XX и XXI веках, как в мировом музыкальном театре так и России, 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Современный музыкальный театр» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

идеями конкретного исторического периода	- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		108		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение

Цели и задачи курса. Музыкальный театр как явление, в котором реализуется межвидовой синтез искусств. История музыкального театра и современность.

Тема 1. Старинная опера на современной сцене

«Опера до оперы» - музыка в древнегреческой трагедии, средневековые представления, ренессансные интермедии. Рождение оперы. Флорентийская камерата – образец «академического» оперного театра, организованного группой меломанов. Соотношение поэзии и музыки. Практика imitazione delle parole, recitar cantando. Роль К. Монтеверди в становлении оперы как жанра. «Орфей» Монтеверди в интерпретации разных дирижеров и режиссеров (видео).

Тема 2. Либретто как специфический литературно-драматургический жанр

Определение либретто: словесный (часто поэтический) текст музыкальнодраматического представления – оперы, оперетты, мюзикла, в прошлом и кантаты, оратории (1), литературный сценарий балетного спектакля (2), краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета (3). Либретто в ряду других драматических форм: драматической пьесы (трагедии, комедии и пр.), сценария. Сходства и отличия. Законы драматургического построения либретто. Понятие интриги, фабулы, сюжета в драматическом произведении. Этапы построение действия: экспозиция (предыстория), завязка, развитие, развязка и способы их воплощения в либретто. Сюжетные мотивы, «лейтмотивы» и топосы в опере и других музыкально-драматических жанрах. Членение либретто (акты, сцены) и его соотношение с развертыванием действия. Виды персонажей в истории музыкального театра (маска, амплуа, тип, характер). Понятие ритма и темпа драматического действия в драме и опере. Зависимость драматического темпоритма от музыкально-театрального жанра и его компонентов (речитативный/ разговорный диалог, монолог, ансамбль, финал, ария в опере, оперетте, мюзикле, пантомимическая сцена, танцевальный номер в балете и пр.).

Тема 3. Композитор и либреттист
Исторические формы отношения композитора и либреттиста. Композиторы – создатели либретто собственных опер (Р. Вагнер, М. Мусоргский и др.). Соотношение либретто и литературно-драматического источника: редукция, избирательность, перекомпоновка, свободная интерпретация, переосмысление, роль театральных условностей. Способы создания простейших либретто на основе литературного или драматического произведения малой формы.
Тема 4. Оперная и балетная режиссура: история и современность
Рождение профессии оперного и балетного режиссера. Прочтение музыкального текста. Тенденции в современной оперной режиссуре. Исторически информированное исполнение, критерии оценки исторической достоверности, соотношение «аутентизма» и сюжетного «осовременивания». Академическое исполнение, сохранение первоначального облика спектакля, духа определенной исторической эпохи. Режиссерский театр постмодернистской эпохи (свободная трактовка сюжетного источника, выстраивание собственной концепции спектакля, часто коренным образом расходящейся с оригиналом. Перенос акцента со сценического действия на музыкальную драмтургию (минимализм сценического действия и декораций, концертное исполнение оперы.
Тема 5. Судьбы оперного и балетного жанра в XX-XXI вв.
Новые оперные жанры. Понятие литературной оперы («Пеллеас и Медизанда» К. Дебюсси» «Игрок» С. Прокофьева, «Саломея» Р. Штрауса). Опера и принципы эпического театра («Царь Эдип» И. Стравинского, Жанна д'Арк на костре А. Онеггера). Опера – символическое действо, ритуал («Прометей» Л. Ноно, «Маска Орфея» Х. Бертуисла, «Свет: семь дней недели» К. Штокхаузена). Мелодрама. Моноопера. Рок-опера. Медиаопера. Современные тенденции в хореографии. Опыты Кейджа-Каннингема. Мультимедийные технологии в постановочной практике.
Тема 6. Трактовка голоса в новейшей опере
Новые приемы вокализации, отказ от техники бельканто. Шпрехштимме. Абсолютизация музыкальной декламации. Невокальные звуки в вокальной партии. Способы звукоизвлечения, звуковые эффекты. Роль микрофона, электронной обработки звука. Дезинтерграция, распыление словесного текста. Соотношение вокала и инструментального сопровождения.
Тема 7. Музыкальный театр XX века: новая эстетика и композиционные техники
Сериализм («Воццек» А. Берга, «Свет: семь дней недели» К Штокхаузена)
Минимализм (оперы Ф. Гласса, «Никсон в Китае» Дж. Адамса).
Новый звук. Электронная обработка инструментального звука и голоса (Л.Ноно «Прометей»), отказ от привычной эстетики музыкального звука, «инструментальная конкретная музыка» («Девочка со спичками» Х. Лахенмана), спектрализм («Любовь издалека» К Саарьяхо), («Ничто» М. Фелдмана).
Постмодернистская деконструкция старых форм и приемов (оперы Л. Берио, «Лживый свет моих очей» С. Шаринно.
Тема 8. Оперы и балеты российских композиторов рубежа веков
В. Тарнопольский, «Когда время выходит из берегов», опера по мотивам А. Чехова, 1999). «Jenseits der Schatten» По ту сторону тени) (мультимедиаопера,2006, по мотивам «Притчи о пещере» Платона, на тексты Данте, Леонардо, Ницше);
Л. Десятников, Дети Розенталя, 2006, на либр. В. Сорокина;
И. Юсупова, Эйнштейн и Маргарита (медиаопера, 2006) Добро пожаловать в Рай (медиабалет, 2006)
С. Невский, «Франциск», 2008—2010. Камерная опера для двух солистов, восьми певцов и двадцати инструментов.
А. Шнитке, балет «Пер Гюнт» (1986, хореограф Дж. Ноймайер).
Тема 9. Опера и кино

Феномен фильма-оперы, экранизации оперного и балетного спектаклей. Принципы редукции театрального спектакля, певцы и актеры. Фильмы 1950-х годов «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Князь Игорь» - просветительско-образовательный проект. Фильмы Ф. Дзиферелли. «Дон Жуан» Джозефа Лоузи. Опера в анимации. Опера и кукольный театр (оперы Моцарта в исполнении театра марионеток г. Зальцбурга).
Тема 10. Использование музыкально-театральных форм в детской педагогике, включая инклюзивное обучение6
Приемы и методы использования музыкально-театральных форм в обучении детей разных возрастов.
Способы психологического воздействия, создания творческой атмосферы.
Репертуар детских музыкально-театральных коллективов.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современный музыкальный театр» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.
Формы текущей аттестации:
– устные (доклады с презентациями)
Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература
1. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. Асафьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-opery-423076#page/1
2. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ob-opere-i-balete-427214
3. Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/opera-izbrannye-stati-416128#page/1
4. Бахрушин, Ю. А. История русского балета: учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkogo-baleta-416125#page/1
б) дополнительная литература
1. Агратина, Е. Е. Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/teatralno-dekoracionnoe-iskusstvo-epohi-barokko-410905#page/1
2. Медведева Ю.П. Сюжетная организация оперы. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108418#book_name
3. Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72125#book_name
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ФОРТЕПИАНО

Разработчик: доцент кафедры фортепиано Халитова С.В.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	*Знать:* – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности	*Знать:* – основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано; – структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов, способы обозначения цифрованного баса;
	Уметь: – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа; – исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты;

	Владеть: – профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-9 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	15	540	1-4,6-8	5,9
Контактная работа, в т.ч. контроль		278		
Самостоятельная работа		262		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Программа дисциплины «Фортепиано» для студентов, обучающихся по специальности 53.05.06 «Композиция», построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для композиторов курс фортепиано, как единственная исполнительская дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки, композиции. Инструмент фортепиано сопутствует композитору 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 композиторов;

- 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 композиторов состоит из двух разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего. Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Профилирующий раздел состоит из музыки собственного сочинения. В классе фортепиано, обучающиеся получают возможность тщательно проработать написанное сочинение с точки зрения техники и разнообразия исполнительских приемов, с целью наилучшим образом донести свой замысел до слушателей.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом и

восьмом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в пятом и девятом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

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

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Разработчик: Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к фольклорному наследию.

Задачей дисциплины является научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: – исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;
	Уметь: – излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; – рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;
	Владеть: – основной терминологией в области профессиональной и народной музыки

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров на первом году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180		2
Контактная работа, в т.ч. контроль		106		
Самостоятельная работа		74		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Русская школа музыкальной этнографии

Первый период (с конца XVIII до второй половины XIX вв.), отмеченный романтическим увлечением красотой народного музыкального творчества. Сборники народных песен В.Ф.Трутовского, Н.А.Львова и И.Прача, И.Д.Герстенберга и Ф.А.Дитмара, Кирши Данилова, Даниила Кашина. Проявление интереса к национальной самобытности русской народной песни и начало исследования национальной специфики её мелодики. Вклад В.Ф.Одоевского как основателя школы научных исследований русской музыкальной этнографии.

Второй период развития (1850 – 1890 гг.). Проявление этнографического интереса к музыкальному фольклору крестьян. Вклад композиторов в эту деятельность. Сборники М.Балакирева и Н.Римского-Корсакова. Сборники народных песен музыкантов-любителей М.Стаховича, Ю.Мельгунова, Н.Пальчикова, Н.Лопатина и В.Прокунина. Первые экспедиции для записей мелодий народных песен. Появление первых попыток записей многоголосия. Активное развитие научной мысли по русскому фольклору. Две линии исследовательской деятельности. Первая – продолжение изучения специфики музыкального мышления. Яркое отражение данной темы в трудах А.Н.Серова и П.П.Сокальского. Вторая линия научных исследований, связанная с проблемой взаимосвязи слова и музыки в народной песне. Отражение этой линии в трудах

С.Н.Шафранова, А.С.Фаминцына, А.Григорьева и др. Формирование интереса к социологическому осмыслению русского народного многоголосия (С.Я.Капустин).

Третий период (1876 – 1930 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры и возникновение сравнительного музыкознания (этномузыкологии). Деятельность Е.Э.Линевой как первой фольклористки, применившей фонограф для записи многоголосных песен. Начало организованного характера собирательской работы. Деятельность Песенной комиссии Русского географического общества (С.-Петербург) и Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Развитие русской этномузыкологии. Вклад в эту область А.Л.Маслова. Органичное сочетание в его трудах этнографического, исторического и музыкально-аналитического методов исследования. Значение работ Б.Асафьева этого периода для русской школы музыкальной этнографии.

Четвертый период (1930 – 1970 гг.). Отражение социальных изменений (массовая коллективизация, разрушение сельской общины) на методике научного подхода к исследованию фольклора. Изучение фольклорных жанров, отвечающих советской действительности. Тенденция к сужению специализации наук. Разделение этномузыкологии на два течения: официозную и «теневую». Значение работ К.В.Квитки в этот период. Два периода его деятельности: киевский и московский (с 1933 г.). Активная деятельность в области изучения музыкального фольклора учеников Асафьева – З.В. Эвальд и Е.В.Гиппиуса. Постепенное усиление научно-теоретического уровня музыкальной этнографии, вызвавшее проблемы совершенствования методов нотной записи песен. Повышение требований к обработке фольклорного материала, его систематизации и хранению.

Пятый период. Расцвет музыкальной этнографии. Изменение методологии исследований произведений музыкального фольклора. Усиление технической оснащенности в области собирания фольклора, особенно в области фиксации многоголосия (многомикрофонная запись). Совершенствование методов нотной записи. Публикация огромного количества фольклорных сборников. Комплексный подход в исследовании музыкального фольклора в тесной связи с другими науками. Деятельность известных этномузыкологов Москвы (А.В.Руднева, В.М.Щуров, Э.Е.Алексеев, А.А.Банин, Б.Ефименкова и др.) и Санкт-Петербурга (Ф.А.Рубцов, И.И.Земцовский и др.).

Основные методологические направления русской школы музыкальной этнографии. Активное использование в музыкальной этнографии методов и приёмов других наук. ***Эволюционистский метод.*** Зависимость формирования культуры, по мнению сторонников данного метода, от природных закономерностей. Влияние внешней среды на ускорение или замедление темпа развития культуры, что явилось причиной сосуществования всех стадий культуры: от примитивных до высокоразвитых. Использование метода *реконструирования* первоначальных фаз развития культуры. Возможность использования метода реконструкции в музыкальной этнографии в исследовании народно-музыкальной традиции с привлечением широкого круга историко-культурного материала. ***Исторический метод*** сводится к технике исследования хорошо документированных источников как письменных, так и материальных. Использование в музыкальной этнографии метода *картографической проекции* отдельных явлений в пространстве и времени (музыкально-выразительные средства, инструменты, обряды и т.д.). ***Социологический метод*** предохраняет от случайного и одностороннего выбора материала, благодаря использованию метода районированной выборки путем заполнения и обработки анкетных данных. В музыкальной этнографии особенно необходим метод ***социальной психологии,*** способствующий изучению личностных свойств индивидов в тесной связи с окружающей средой. Активное использование в музыкальной этнографии ***структурного метода*** (заимствованного из лингвистики). Именно этот метод позволяет получить информацию о мировоззренческой системе народа (не зафиксированной письменно) с помощью определенных *символов, знаков, текстов.* Осмысливаемые

конкретной социальной средой, они постепенно шлифуются музыкально-народной практикой и становятся *типовыми.*

Тема 2. Региональные традиции музыкального фольклора

Происхождение этнонима *русские.* Употребление с XIX века этнонимов *великороссов* или *великорусы* в отличие от *малороссов* (украинцы). Основные этнографические группы русских: *северные* (окающие) и *южные* (акающие). *Среднерусская* группа как связующее звено между ними. Более мелкие этнографические группы: *поморы, мещёра, казаки, поляки, семейские* и др.

Наличие местных традиций русского фольклора. Первые попытки объяснения возникновения разных традиций исследователями XIX века. Активная разработка этой проблемы этномузыкологами XX века. Причины образования региональных традиций: миграция населения, консервация локальных особенностей, влияние окружающей природы, различия хозяйственного и бытового уклада. Семь региональных зон, отличающихся не только стилевыми особенностями музыкального языка, но и бытованием жанровых систем.

Тема 3. Западнорусская традиция

Основной регион распространения. Отличительная черта данной зоны бытования русского музыкального фольклора. Специфика свадебного обряда. Народный инструментарий. Особенности многоголосия: преобладание гетерофонии с использованием бурдона.

Развитая сеть календарных обрядов. Проявление в них древней языческой религии. Четыре цикла праздников народного календаря, сопровождаемые песнями. Два отличительных признака этих песен: 1/ календарный и функциональный. ***Песни зимнего календаря.*** *Коляды (овсень, втноградье, щедровки).* Их функция, исполнение. Роль ритма в традиции колядного хождения с приплясом. Основные ритмические и ладовые формулы коляд. Роль припева, их наддиалектный характер. *Подблюдные* – как русские песенные гадания над чарой с водой (чародейство). Время гаданий и их функция. Два характерных мелодических типа (МТ) напевов подблюдных песен. Основные ладовые формулы. *Масленичные* – как песни зимнего и весеннего пограничья. Древние истоки обряда масленицы. Его основная функция. Включение в масленицу других ритуалов – чествование молодожёнов, поминовение усопших. Особенности проведение обряда и исполнения песен. Отсутствие определенных ладовых формул в напевах. Причины этого. ***Песни весеннего календаря*** – *веснянки.* Украинское происхождение термина. Формы исполнения веснянок. Традиция «гуканья», его функции. Устойчивость ладовых формул. Речевая праоснова попевок. ***Песни весенне-летнего календаря.*** Христианизация весенне-летних обрядов. *Русальная неделя или зелёные святки. Семицкие* песни, исполняемые на седьмой четверг (семик) после пасхи. *Троицкие,* исполняемые в воскресенье на церковную троицу. Языческий характер этих обрядов, связанные с приветствием первой зелени. Два мелодических типа (МТ) западнорусской традиции. Ладовая формула «майских» песен. Два мелодических типа центральной и восточнорусской традиции. Их отличия. *Купальские* песни – как праздник летнего солневорота Ивана Купалы. Роль оберегов и гаданий. Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. ***Песни периода летних и осенних полевых работ*** – *жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря».

Тема 4. Северорусская традиция

Ареал распространения. Общая характеристика традиции. Формирование её под влиянием природных условий, форм хозяйства, судоходства, фольклора финно-угорской группы и т.д. Особенности многоголосия. Однотембровое (женское) исполнение. Наличия октавного пения. Преобладание эпических жанров в сольной сказительской форме. ***Русский эпос.*** *Былины.* Происхождение термина. Время их формирования. Былины киевского цикла. Основное содержание. Новеллистические былины. Отличие их от героических. Былины г. Новгорода. Исторические причины их своеобразия. Идейный смысл новгородских былин.

Композиционные особенности. Особенности поэтического стиля: использование гипербол, эпитетов, тавтологических оборотов. Контрастность художественного мира. Три стилистические зоны исполнения былин. Роль сказителей – наследников родовых, семейных школ песенного эпоса северной зоны. Особенности напевов северных былин. *Баллады.* Их происхождение. Загадочно-таинственный характер англо-шотландских баллад. Влияние их на европейскую литературу. Распространение у славянских народов. Основные тематические группы русских баллад: семейно-бытовые, социально-бытовые и исторические. Основное содержание. Отличие исторических баллад от исторических песен. Особенности поэтического стиля. Широкое использование символики, аллегорий, обращений. Особенности композиционных форм: повторение с нарастанием, использование диалогических, монологических форм. Неустойчивость музыкальной формы. Причины изменчивости напевов баллад.

Песни семейного функционирования. *Колыбельные.* Их региональные. Отражение в поэтике северных колыбельных некоторых сторон крестьянского быта. Воспитательное значение их. Пожелание смерти ребёнку в текстах некоторых колыбельных. Разные точки зрения исследователей на причины этого явления. Роль интонирования напевов. Их особенности. *Русская северная свадьба*. Драматургия свадебного действа. Поэтический стиль. Использование характерных эпитетов, символики, метафор. Жанровый круг песен. Преобладание формульных напевов, отличающихся по эмоциональному строю в зависимости от региона бытования: праздничные, драматические, промежуточные. Другие свадебные жанры: причитания, лирические, величальные. *Погребальный обряд.* Его описание. Развернутость, сюжетность похоронных и поминальных плачей. Композиционное строение. Особенности исполнения северных сольных причетов. Образное интонирование. Элементы драматизации в исполнении.

Тема 5. Южнорусская традиция

Ареал распространения. Время возникновения данной традиции. Неоднородность её развития, определяемая различием исторических судеб народа. Ведущая роль песенных жанров, связанных с *хореографией плясового характера*. Приуроченность хороводов к различным периодам календаря. Особенности свадебного обряда. Преобладание в нем плясовых песен. Особенности исполнительской артикуляции песен. Различные виды ансамблей: смешанные, мужские, женские. Мужественный характер лирики. Особенности многоголосия. Музыкальный фольклор донских, кубанских, уральских, оренбургских, астраханских казаков. Казаки-некрасовцы. Воинское содержание их песен. Наличие героического эпоса в многоголосном распеве. Особенности многоголосия, ладового содержания, исполнительской артикуляции и т.д. Курские *танки* и *карагоды*. Их отличительные особенности. Особенности исполнения.

Тема 6. Среднерусская традиция

Регион распространения. История возникновения и развития данной традиции. Её общенациональное значение. Особенности подмосковной манеры интонирования. Лирическая трактовка эпических жанров. Преобладание лирики в свадебном обряде. Особенности исполнения хороводных песен. Особенности многоголосия. *Русская протяжная песня* как особая форма крестьянской песенной лирики данного региона. Протяжная песня как форма и как жанр. Поэтический стиль. Использование символики, характерных эпитетов, обращений, слов с уменшительными суффиксами. Время формирования русской протяжной песни. Интонационные истоки. Основные тематические группы. Композиционное строение песенной строфы. Особенности формы протяжных песен: внутрислоговые распевы, словообрывы, повторы, вставные междометия, частицы, союзы, местоимения и т.д. Особенности формообразование мелодики. Песенные запевы, характеристика интонационных тезисов. Развивающая часть мелодии, основные приёмы распева интонационных тезисов. Заключительная часть напева, основные приёмы кадансирования.

Тема 7. Средневолжская традиция

Основные районы распространения. Формирование традиции. Ведущее значение мужских песен вольницы, воинской лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. Русские песни Татарстана (с. Соколка Бугульминского района, с.Николаевка Мензелинского района) и др.

Тема 8. Уральско-Сибирская традиция

Уральская традиция. Освоение уральских земель русскими переселенцами. Проявление в местном фольклоре некоторых жанровых особенностей северорусского и южнорусского народного творчества. Воздействие на местную традицию и фольклора аборигенов данного края народов финно-угорской и тюркской групп. Особенности местного многоголосия.

Сибирская традиция. Наличие трёх основных самобытных традиций: старожильческой, староверческой (семейские Забайкалья) и поздних переселенцеы. Значение старожильческой традиции как определяющей. Ведущее значение протяжной лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Яркий и броский характер песен семейских Забайкалья. Особенности многоголосия. Напряженность и насыщенность его звучания. Особенности музыкального фольклора поздних переселенцев.

Тема 9. Народные музыкальные инструменты

Основные источники изучения народных музыкальных инструментов. Принципы их классификации.

Духовые (аэрофоны). ***Флейтовые.*** *Кувиклы (кугиклы, цевница), дудка (сопель, пыжатка), свирель (двойница), свистулька.* Ареал распространения. Строение их. Особенности исполнения. Использование в Древней Руси в пастушеском быту, в ратном деле, в практике скоморохов. ***Язычковые.*** *Сурна.* Устройство инструмента. Использование в ратном деле Древней Руси. Сохранение его у терских казаков. *Жалейка (брелка).* Различные виды. Зоны распространения. *Гармоника.* Принцип звукоизвлечения. История возникновения. Ручные и губные гармоники. Время появления ручной гармоники в России. Коренная реконструкция её. Богатство различных региональных конструкций. Хроматическая гармоника (баян). ***Мундштучные.*** *Труба* (пастушеская и ратная), *рог, рожки* – сольные и ансамблевые

Струнные (хордофоны). ***Щипковые.*** *Гусли.* Первые упоминания о них. Разновидности гусель – псалтырь (шлемовидные), звончатые (крыловидные), настольные (прямоугольные). Их устройство. *Балалайка.* История возникновения и названия. Первоначальный вид, дальнейшее совершенствование. Быстрое внедрение в быт. Причины этого. ***Смычковые.*** *Смык* как предшественник *гудка* и *скрипки.* Время первого и последнего упоминания о нем. *Гудок.* Способы игры на нем. *Скрипка.* Ранние названия: *скрипель, скрипица, скрыпка.* Особенности строения и звучания. Исполнительские традиции этого инструмента в Смоленской и Курской областях.

Мембранные (мембранофоны). *Бубны ратные.* Их устройство. Принцип звукоизвлечения. *Тулумбас, набат, накры* – военные инструменты, существовавшие до реформ Петра I. *Бубен.* Его устройство. Бытование в практике скоморохов и медвежьих поводчиков. **Самозвучащие (идиофоны).** *Ложки, трещотки*. Применение в музыкальном быту. Сигнальные инструменты – *било* и *колокол*. Первые упоминания о колоколе. Способы звукоизвлечения в России и на Западе. Развитие ритмического звона. Ростовская звонница. Количество колоколов, названия их. Различные виды звона. *Пастушья барабанка.* Ареал распространения. Применение в быту. Способы игры.

Тема 10. Ладовое строение песенного фольклора

Малообъёмные звукоряды в русской народной музыке ангемитонной и диатонической природы. Их генезис и различная интонационно-смысловая основа. Становление и развитие музыкального языка.

Ангемитонные напевы. Характерность их для архаичного слоя календарных песен. Основные зоны их распространения. Основные типовые попевки ангемитонных структур. Их формульность. Степень употребления их в различных песенных жанрах обрядового

фольклора. Принципы ладообразования в ангемитонных напевах. Наличие нескольких опорных тонов.

Особенности *диатонических напевов*. Истоки диатоники. Простые формы ладообразования. Квартовые лады. Наличие двух групп. Их особенности. Квинтовые лады. Их особенности. «Мнимая диатоника». Сложные формы ладообразования. Раздельное и слитное соединение музыкальных фраз с простыми диатоническими ладами. Определение сложных форм ладового содержания песен.

Тема 11. Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности

Три вида стихосложения. Особенности русского языка и песенной речи. Силлабический стих. Основные признаки его. Преобладание его в календарно-обрядовых, свадебных песнях Тонический стих. Его признаки. Преобладание его в эпических жанрах. Особенности взаимосвязи текста и напева. Идентичность стиховых и мелодических цезур. Силлабо-тонический стих. Его признаки. Проявление его в поздних жанрах, в частности, в городской бытовой лирике. Двойственность стопного ритма.

Многократное повторение напева с различными словами как характерная черта народных песен. Наличие напевов с разными текстами и напевов с закрепленными текстами. Однострочная или стиховая композиционная форма. Использование её в эпических жанрах, причетах и в некоторых жанрах обрядового фольклора. Строфическая форма. Её признаки. Народно-песенная строфа. Её особенности. Сочетание строфической формы и стиховой. Композиционные особенности протяжной песни.

Тема 12. Татары – как этническая общность

Происхождение этнонима *татары.* Основные территориальные группы татар – азиатская (сибирские), европейская (волго-уральские) и промежуточная (астраханские). Различные субэтносы татар Волго-Камья: казанские татары, мишари, касимовские татары и субконфессиональная группа православных татар (кряшен). Различные региональные группы субэтносов волго-камских татар. Локальные самоназвания этнотерриториальных групп татар – астраханских и сибирских.

Тема 13. Жанровая система музыкального фольклора в контексте истории (5 часов)

Музыкальное искусство как памятник духовной культуры и истории народа. Социально-общественная жизнь народа как движущая сила развития музыки, пения, интонирования. Формирование и развитие жанровой системы народной музыки татар волго-камского региона за тысячелетний период.

Принятие мусульманства (922г.). Формирование феодального строя. Переход населения на оседлый образ жизни с образованием широкой сети городских и сельских поселений с разными традициями музыкальной культуры: языческой и мусульманской. *Сельская культура.* Наличие аграрных обрядов, включающих песни (ќырлар), пословицы-приметы (мђкђл-сынамышлар), присловия (такмазалар), заклинания (келђњ сњзлђре), заговоры (им-томнар), ритуальные возгласы (сљрђн сугулар), танцы и т.д. Господство коллективного начала в сельской общине, породившее многоголосное пение. Формирование своей жанровой системы и характерной звуковой семантики музыкального фольклора. Сохранение этих особенностей в редуцированных формах в музыкальном фольклоре кряшен, чувашей и финно-угорских народов Волго-Урала. *Городская культура.* Господство ислама. Внедрение арабской графики. Усвоение культурных достижений стран Востока и восточных языков. Распространение суфизма и произведений (*мөнәҗәт*) поэтов-суфистов (А.Ясави, С.Бакыргани). Формирование булгарского просвещения, поэзии, науки под влиянием восточной городской культуры. Создание поэтических произведений на тюркском языке, но по правилам арабо-персидской поэтики. Постепенная фольклоризация литературно-поэтических произведений и формирование на их основе фольклорных жанров - *мөнәҗәт* (мунаджат*), бәет* (баит), *дастан*. Напевное произнесение этих произведений. Формирование четкой знаковости, определенного стилистического кода в их интонировании, монодической традиции исполнения.

Формирование различных этносов – казанцев и мишарей – со своими особенностями в материальной и духовной культуре в период Казанского ханства. Расцвет литературы и музыкального искусства. Выдвижение крупных поэтов – Мухаммада Амина, Мухаммадьяра. Кул Шерифа и др. Распространение литературных произведений турецких, азербайджанских поэтов и писателей. Широкая популярность произведения турецкого поэта М.Челяби «Мухаммадия». Активное развитие профессионального творчества в вокальной и инструментальной сфере. Монодичность - как господствующий тип мышления мусульманского населения Казанского ханства. Постепенное формирование жанра протяжной песни (*озын кљй),* способствовавшее развитию нового музыкального мышления, воплощенного в феномене мелодического развертывания, распевания отдельных слогов, зависимых от творческой фантазии певца.

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству (1552). Ликвидация Казани как столицы ханства. Миграция казанских татар. Периферийные поселения (Атня, Саба, Алабуга) как центры сохранения духовной культуры казанских татар. Мусульманское духовенство как идеологическая основа сохранения самобытности духовной культуры, в том числе и музыкальной. Трансформация песенной лирики казанских татар. Формирование двухчастных песен в жанре *озын кљй* с разными стилевыми особенностями в запеве и припеве.

Усиление изоляции сельского населения от городских (казанских татар) в связи с начавшейся политикой христианизации с середины XVI века. Отсутствие у православных татар влияния восточных и позднее европейских культур. Земледелие – как главный источник доходов кряшен. Сохранение древних элементов в материальной и духовной культуре, в частности обрядовой жанровой системы напевов, связанных с аграрным календарем и многоголосного пения. Образование группы православных татар – *кряшен* со своими локальными группами, отличающихся определенным своеобразием. Бакалинские кряшены и нагайбаки. Различные версии их происхождения.

Возрождение города как центра национальной культуры в конце XVIII столетия. Появление двух стилей в песенной лирике казанских татар (*авыл кљйлђре и салмак кљйлђре)* как результат возрастания различий между городской и сельской культуры казанских татар.

Период промышленного капитализма. Формирование на рубеже XIX и XX вв. татарской буржуазной нации. Влияние реформаторского движения *джадидизма* и его влияние на развитие духовной культуры казанских татар. Демократизация музыкальной жизни казанцев. Освоение новых инструментов, возрастание интереса к европейским бытовым танцам, к песням других народов. Возникновение новых форм музицирования, профессионального исполнительства и творчества. Формирование нового пласта татарского музыкального искусства – *бытовой музыки* (вокальной и инструментальной). Господствующее значение песен в этой сфере, более доступных и массовых. Частая сменяемость мелодий бытовой музыки, подверженность городских татар к песенной моде.

Советский период. Кампания культурного строительства власти Советов. Обновление песен традиционных жанров текстами, отвечающими духу современности. Политизация и сельского песенного быта. Новая жизнь традиционных жанров в селах казанских татар – *такмака, әйлән-бәйлән уеннары* и *уен җырлары*. Делегализация музыкально-поэтических произведений письменной культуры мусульман. Ликвидация арабской графики. Нарушение института преемственности в этом виде народно-музыкального творчества татар-мусульман.

Большие изменения в песенном быту татар во второй половине XX века. Причины этого. Расцвет современной *бытовой* песни в последней четверти XX века. Постепенное исчезновение традиционных жанров.

Тема 14. Жанровая система книжного интонирования мусульман

Развитие письменной литературы в связи с принятием ислама и заменой рунической графики арабской. Стихотворная форма этих сочинений. Формирование музыкально-поэтических произведений книжного интонирования. Поэма *Кысса-и-Йусуф* Кул Гали

(1233). Истоки сюжета. Причины её популярности. Содержание. Поэтический стиль, форма. Дастан *Таһир һәм Зөхрә*. Время его бытования. Создание произведения поэтической литературы на основе *дастана* неизвестными поэтами. Произведение на этот сюжет поэта Ахмета Уразаева-Курмаши (1879). Публикация его. Широкая популярность данного произведения, его фольклоризация. Время и место создания книги *Мухаммадия* турецкого поэта М.Челяби.

Музыкально-поэтический жанр мусульман *мәһәләләр*. Зарождение и развитие его. Сборник мунаджатов идеолога суфизма А.Ясави и его ученика С.Бакыргани (*Бакырган китабы*). Популярность их произведений у мусульман Волго-Камья. Сборник мунаджатов *Бәдәвам.* неизвестного автора Основное содержание отдельных четверостиший, особенности рифмовки. Классификация мунаджатов по функционально-тематическому принципу. Основная идея религиозных мунаджатов. Близость их жанрам Восточной классической поэзии. Основное содержание мирских мунаджатов. Создатели и исполнители произведений этого жанра. Проявление в них особенностей лирических жанров.

Музыкально-поэтический жанр *бәет (баит).* Жанрово-тематическая классификация произведений этого жанра. Трагичность их эмоционального звучания. Композиция баитов. Основные формулы зачинов. Особенности повествовательной и заключительной частей. Широкое употребление аллегорий, устойчивых эпитетов. Четкая организация стиха баитов. Особенности стиля напевов жанровой системы книжного интонирования. Реализация *тюркского аруза* в виде четких метроритмических формул. Ладоинтонационные особенности напевов. Господство ангемитонных и пентатонных структур (в объеме квинты, сексты, септимы) со своими закономерностями интонационного развития, соотношением трихордовых и тетрахордовых попевок, опорных тонов, кадансов и т.д. Формирование определенных звуковых «отложений» в виде интонационных формул.

Тема 15. Казанские татары

Народные праздники *Сабантуй* (свадьба плуга или яровых) и *Ҡыен* (Сбор). Описание их. Обряды семейного функционирования: свадьба, похороны. Скромная роль музыки в обрядах. Причины этого.

Формирование протяжной лирики ***озын көй*** как распевного исполнения напевов книжной традиции. Отличительные особенности сольного интонирования протяжной лирики казанских татар от башкирских *озон кой*. Поэтический стиль жанра *озын кәй* казанских татар. Господство любовной лирики как продолжения концепции суфизма «божественной любви». Использование в текстах любовно-ласковых обращений, вопросов. Богатство поэтических образов. Параллелизм – как распространенный художественный прием. Использование речевых клише (повторяющихся эпитетов). Одночастные и двухчастные *озын кәйләр.* Различные виды композиционных форм. Особенности контрастных двухчастных песен. Определение их в татарской этномузыкологии. Различные приемы расширения композиционной строфы: использование повторов слов и фраз, асемантических вставок, частиц, огласовок. Их основные функции.

Музыкальный стиль. Особенности исполнительского феномена *мөһ*. Полная зависимость механики распевов от творческой индивидуальности исполнителя. Характеристика ладовой организации. Её особенности. Интонационное единство мелодики одночастных *озын кәй*, достигаемое распевно-вариантной разработкой начального интонационного зерна.

Дальнейшая трансформация песен жанра *озын кәй*, в частности содержащих контраст рефренных композиций. Возникновение двух песенных стилей: ***авыл кәйләре*** и ***салмак кәйләр***. Содержание их. Особенности ладового и ритмического развития мелодики. Отличительные особенности этих жанров.

Зарождение на рубеже XIX и XX вв. нового жанра песенной лирики казанских татар – ***городской бытовой лирики*** (кыска кәйләр). Массовый характер бытования произведений данного жанра. Обновление музыкальной семантики напевов, особенно ладово-интонационного содержания. Олиричивание традиционных ритмов *такмака* и *рукна* тюркского аруза (фаилатун). Переинтонирование инонациональных напевов в мелодике

некоторых татарских баитов. Песенный репертуар шакирдов медресе. Истоки напевов их песен. Мелодические источники татарских песен периода революции и гражданской войны.

Современная бытовая лирика. Формирование новой вида музыкального искусства - б*ытовой музыки* или «третьего пласта» (Конен) после фольклорной и профессиональной. Определение *бытовой музыки* Б.Асафьевым, А.Сохором. Господствующее значение песни в данной сфере, формирующей «музыкальную атмосферу эпохи».

Новый этап развития татарской бытовой песни. Огромная роль средств массовой информации в её популяризации – аудио и видеокассет, огромного количества сборников песенных текстов и т.д. Сохранение в содержании этих песен традиционных тем. Изменения в их воплощении, связанные с активной миграцией татарской молодежи из сел в столицу. Стилистическое обновление мелодики современной татарской бытовой песни, выраженное в использовании элементов «русскоязычной» песенности, западноевропейских танцевальных ритмов, эстрадно-джазовой музыки и т.д. Исчезновение из быта жанров традиционного фольклора и превращение его в наследие (фольклоризм).

Тема 16. Татары-мишари

Сохранение некоторых календарных обрядов, *нардуган, ќимчћчћк, чип—чип и др.* Семейно—бытовые обряды. Описание. Большая роль в них музыки. Протяжная лирическая песня мишарей (озын кљй). Господство социально-бытовой тематики. Новеллистический характер содержания. Разногласия в жанровом определении произведений протяжной лирики мишарей среди филологов и музыковедов. Особенности поэтического стиля. Отсутствие влияния идеологии суфизма. Поэтическая форма песенных текстов. Музыкально-стилистические особенности. Разнообразие ладовых структур. Преобладание гемитонного пласта. Особенности использования ангемитонных ладовых структур. Различные виды его реализации. Своеобразие ритмического и интонационного развития мелодики.

Тема 17. Православные татары (кряшены)

Старинный праздник зимнего солнцестояния *Нардуган* (Шайтан бђйрђме). Описание. Особенности проведения его у бакалинских кряшен. Весенние обряды – *Бермђнчек буткасы* (Вербная каша), *Сљрђн,* предшествовавшие основному обряду магического характера *Сабантуй.* Описание обрядов, проводимых перед севом. Переориентация некоторых праздников в русские (Семик, Троица, Петров день). Гостевой и свадебный обряды. Сценарий этих ритуалов. Поминальные обряды. Основные жанры необрядового фольклора – сезонные, лирические, такмаки, напевы уличных гуляний и т.д.

Местные особенности проведения аграрных и семейных обрядов у нагайбаков. Появление нового обряда *Казак озату* (Проводы казака). Сохранение старинных жанров казанских татар (*такмак, бђет)*. Сильное влияние культуры русского казачества в музыкальном языке песенной лирики: диатонизация напевов, типовые формы интонаций и многоголосия казачьего фольклора.

Поэтический стиль. Преобладание импровизаций в песенных текстах. Объективность высказывания в поэтическом содержании песен. Господство эстетических критериев, тесно связанных с коллективным мышлением кряшен. Полное отсутствие субъективизма в песенной лирике. Параллелизм – как наиболее распространенный композиционно-художественный прием. Его особенности. Богатство поэтических образов: объективно-предметных и обобщенно-философских. Использование повторяющихся эпитетов, «русизмов», топонимики (названия сел, рек). Особенности поэтической строфы. Использование повторов отдельных строк, рефренных композиций. Другие приемы усложнения композиции строфы: внутрислоговые распевы, повторы отдельных слов и фраз, вставные асемантические частицы, междометия и т.д. Использование в песенной лирике бакалинских кряшен «цепного запева», словообрывов, характерных для русской протяжной лирики.

Музыкально-стилевые особенности. Особенности ритмической организации. Преобладание квантитативной системы ритмики ямбического характера. Два пласта ладоинтонационной организации: *типовой* и *атиповой.* Основные формы этих пластов. Особенности реализации типового пласта. Многоголосная традиция кряшен. Различные проявления её в музыкальном фольклоре казанско-татарских кряшен, бакалинцев и нагайбаков. Преобладание более архаичной гетерофонной фактуры у казанско-татарских кряшен. Два вида данной фактуры. Близость к многоголосию русских казачьих песен у нагайбаков. Специфические особенности многоголосия коллективного пения бакалинцев. Наличие однотембровых и разнотембровых ансамблей. Различные виды фактур многоголосия: тесное расположение (в амбитусе квинты, сексты) и октавное удвоение (октавный параллелизм). Различные типы реализации этих фактур.

Тема 18. Народные инструменты

Источники, дающие сведения о старинных народных инструментах: письменные памятники, устное народное творчество.

Духовые. ***Флейтовые***. *Кљпше курай***.** Разновидности его. Конструктивные особенности. Приемы игры. Сольная традиция исполнения. Репертуар и функции инструмента. *Таш сыбызгы* (каменная свистулька). *Тал сыбызгы* (ивовая свистулька). Приемы игры. Принцип звукоизвлечения. Внешние формы.

Язычковые. *Камыл сыбызгы* (свисток из соломы). Конструктивные особенности. Динамические возможности. *Сљрнай* (дуда). Мљгез (рог). Материалы для изготовления. Конструктивные особенности. Особенности тембра и строя. Основные функции этих инструментов. *Кубыз* (губная арфа). Разновидности инструмента. Приемы игры. Различные функции инструмента. *Гармун* (гармонь). Время распространения в России. Разновидности русских гармоник. Время распространения у татар-мусульман. Разновидности татарских гармоник. Репертуар.

Струнные. ***Щипковые.*** *Гљслђ* (гусли). Конструктивные особенности. Приемы игры. Основной репертуар. Бытование преимущественно у православных татар (кряшен). Функции инструмента. *Домбра.* Упоминание этого инструмента в письменных памятниках. Конструктивные особенности. Приемы игры. Причины исчезновения из быта татар Волго-Камья. Русская балалайка в современном быту православных татар (нагайбаков, бакалинцев) под названием *думбыра.*

Смычковые. *Кыл кубыз* (струнный кубыз) – смычковый инструмент. Широкое бытование его у других тюркоязычных народов: узбеков (*кобуз),* казахов *(кобыз)*, киргизов *(кыяк)* и др. Упоминание о нем в произведениях фольклора и письменных памятниках. Конструктивные особенности. Приемы игры. Постепенное вытеснение кубыза из быта татар Волго-Камья русской скрипкой *(скрипкэ).* Сохранение приемов игры на кубызе в исполнительской практике народных скрипачей. Использование этого инструмента в качестве сольного и аккомпанирующего. Бытование скрипки у нагайбаков с сохранением аутентичного названия *кубыз.*

Тема 19. История собирания и публикации музыкального фольклора

Четыре периода в развитии собирательской и нотографической деятельности. ***Первый период*** истории нотографии (XIX). Этнографический интерес русских исследователей к духовной культуре «инородцев». Публикации отдельных песен казанских татар И.Добровольского и А.Ф.Риттиха. Создание Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете. Цели и задачи его. Труды В.А.Мошкова и С.Г.Рыбакова и их значение в истории татарской нотографии. Деятельность певца, исполнителя народных песен Г.Еникеева (1864-1931) по собиранию татарского и башкирского песенного фольклора.

Второй период истории собирания и нотографии (1900 – 1940 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры (фонографа). Деятельность Кабинета экспериментальной фонетики при Казанском университете и его организатора профессора В.А.Богородицкого.

Сборник «Восемь татарско-башкирских песен» М.И.Берг. Нотные сборники фонографических записей татарских песен немецких ученых Г.Шюнемана и Р.Лаха.

Социально-экономические изменения на рубеже XIX и XX вв., связанные с формированием татарской буржуазной нации. Рост национального самосознания. Интерес к музыкальному фольклору своего народа со стороны татар. Сборник татарских и башкирских наигрышей для курая профессора М.Султанова. Деятельность первого композитора, фольклориста С.Габаши. Его первая экспедиция по собиранию татарского музыкального фольклора. Экспедиция скрипача Х Губайдуллина и поэта А.Ерикеева к касимовским татарам. Экспедиция фольклориста Х.Ярми и поэта к сибирским татарам. Деятельность Кабинета музыкального фольклора при Наркоме ТАССР под руководством А.Эйхенвальда и А.Ключарева.

Третий период (1940 – 1990 гг.). Подъем собирательской и исследовательской деятельности в области народной музыки. Активная публикация фольклорных произведений в сборниках, книгах, статьях. Первые крупные издания сборников татарского музыкального фольклора композиторов А.Ключарева, М.Музафарова, Дж.Файзи. Принципы систематизации материала. Не научная, а общемузыкальная ценность их слуховых нотировок песен. Сборники музыкального фольклора этномузыкологов М.Н.Нигмедзянова и Р.А.Исхаковой-Вамбы. Их достоинства и недостатки.

Четвертый период. Возрастание интереса к собиранию и публикации татарского музыкального фольклора на рубеже XX и XXI вв. Интерес к противоположным сферам музыкального фольклора: к наиболее древним пластам (сборники композиторов Ш.Шарифуллина, К.Хуснуллина) и современной песенной лирике (сборник этномузыколога З.Сайдашевой). Активная собирательская деятельность в рамках фольклорно-этнографической практики студентов Казанской государственной консерватории под руководством профессора З.Н.Сайдашевой.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Народное творчество» установлен в соответствии с учебным планом. Во втором семестре обучающиеся сдают экзамен.

Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты.

Итоговый контроль: экзамен в конце 2 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.
3. Сайдашева З.Н. Татарская музыкальная этнография. – Казань, 2007.
4. Нигмедзянов М.Н. Татарская народная музыка. – Казань, 2003.

Дополнительная литература

1. Былины. Русский музыкальный эпос / Сост.В.Добровольский, В.Коргузалов. М., 1981.
2. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
3. Земцовский И. Русская протяжная песня. Л., 1967
4. Руднева А.В. Курские танки и карагоды: таночные и карагодные песни и инструментальные пьесы. М., 1975
5. Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы // Вступ. ст., сост., коммент. П. А.Вульфиуса. – М., 1979.
6. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. – М., 1983.
7. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Учебник. — М., 2007.
8. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Хрестоматия. — М., 2007.
9. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. М., 1998.

10. Каюмова Э.Р. Татарская народно-песенная культура нового времени. – Казань, 2005.
11. Ключарев А.С. Татар халык җырлары. Казан, 1986.
12. Нигмедзянов М.Н. Татар халык жырлары. Казан, 1976.
13. Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. М., 1970.
14. Песни татар-кряшен / Под общей редакцией И.И.Земцовского. Составитель Н.Ю. Альмеева. Выпуск 1. Пестречинская (примешанская) группа. СПб. Казань, 2007.
15. Нигметзянов М.Н. Татарские народные песни. Казань, 1984.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

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

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

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

СОЧИНЕНИЕ

Разработчик: Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Сочинение» – всестороннее формирование и воспитание высокопрофессионального композитора как личности и художника, обладающего высокой культурой, способного достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества вечные законы искусства.

Задачами дисциплины является овладение всеми средствами музыкальной выразительности, умение создавать музыку во всех стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма, знать все тонкости своей уникальной профессии, уметь вести творческую, педагогическую и просветительскую работу.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-творческого мышления, понимания художественной специфики композиторского искусства, его места и роли в общем культурно - историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	*Знать:* — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	Владеть: — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПК-1 Способен создавать музыкальные	*Знать:* – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;

произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	– основные способы обработки и преобразования цифрового звука; принципы работы; специализированного программного обеспечения;
	Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;
	Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; – навыками сочинения с использованием современных технических средств.
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 49 зачетных единиц (1764 академических часа), ведется в течение 1-10 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	49	1764	9	1-8

Контактная работа, в т.ч. контроль		932		
Самостоятельная работа		832		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Простая музыкальная форма

Тема 1. Работа над тематизмом.

Содержание темы: Интонация, фраза, предложение, период. Сочинение.

Тема 2. Работа над фактурой.

Содержание темы: Виды фактуры, регистровка. Сочинение.

Тема 3. Творческое задание.

Содержание темы: Сочинение небольших пьес для фортепиано.

Тема 4. Композиционный анализ современных произведений в простых формах.

Содержание темы: Прослушивание и композиционный анализ камерных сочинений русских и зарубежных композиторов.

Раздел 2. Сложная двух, трех частная форма.

Тема 1. Обработки народных песен для голоса и фортепиано.

Содержание темы: Выявление скрытого содержания в народных песнях с помощью гармонических, полифонических и фактурных средств фортепиано. Сочинение фортепианного аккомпанемента к народным мелодиям.

Тема 2. Двух, трех частные формы музыкальных произведений.

Содержание темы: Работа над сочинением пьес для фортепиано.

Тема 3. Творческое задание.

Содержание темы: Сочинение пьес в 3-х частной форме для скрипки с фортепиано.

Тема 4. Прослушивание и композиционный анализ вокальной народной музыки в обработках Прокофьева, Свиридова; вокальной музыки Р. Шумана, П. Чайковского и др.

Раздел 3. Вариационная форма

Тема 1. Вариационные формы (простые, в сонатной форме, полифонические).

Содержание темы: Работа над сочинением в форме простых вариаций для фортепиано.

Тема 2. Виды вариаций (жанровые, фактурные, фигуративные).

Содержание темы: Работа над сочинением вариационного цикла.

Тема 3. Творческое задание.

Содержание темы: Сочинение вариационного цикла для фортепиано.

Тема 4. Композиционный анализ видов вариаций.

Содержание темы: Прослушивание и композиционный анализ вариаций Моцарта, Мендельсона, Прокофьева и др.

Раздел 4. Форма сонатного аллегро

Тема 1. Форма сонатного аллегро.

Содержание темы: Работа над сочинением в форме сонатного аллегро (сонатина). Самостоятельная работа.

Тема 2. Драматургия формы сонатного аллегро в камерном ансамбле.

Содержание темы: Сочинение ансамблевой музыки (квартет, квинтет).

Тема 3. Творческое задание.

Содержание темы: Самостоятельная работа в любом жанре.

Тема 4. Композиционный анализ классических сонат.

Содержание темы: Прослушивание и композиционный анализ сонат и квартетов/квинтетов Бетховена, Прокофьева, Шостаковича.

Раздел 5. Форма сонатно-симфонического цикла

Тема 1. Сонатно-симфонический цикл.

Содержание темы: Контраст частей, драматургия цикла, элементы сквозного развития. Сочинение.
Тема 2. Симфониетта как пример сонатно-симфонического цикла.
Содержание темы: Работа над симфониеттой для струнного оркестра.
Тема 3. Творческое задание.
Содержание темы: Сочинение симфониетты для струнного оркестра
Тема 4. Композиционный анализ симфониетт в классической и современной музыке.
Содержание темы: Прослушивание и композиционный анализ симфониетт Мендельсона, Мясковского и др.
Раздел 6. Форма инструментального концерта с симфоническим оркестром.
Тема 1. Инструментальный концерт с симфоническим оркестром.
Содержание темы: Соотношение солиста и оркестра, их функции в общей драматургии, разновидности концерта.
Тема 2. Одночастный концерт для скрипки с оркестром.
Содержание темы: Работа над сочинением одночастного концерта для скрипки с оркестром.
Тема 3. Творческое задание.
Содержание темы: Сочинение концерта для какого-либо инструмента с оркестром. Самостоятельная работа в любом жанре.
Тема 4. Композиционный анализ одночастных концертов классиков.
Содержание темы. Прослушивание и композиционный анализ одночастных концертов Листа, Римского-Корсакова, Прокофьева и др.
Раздел 7. Оперные формы
Тема 1. Оперный жанр.
Содержание темы: Соотношение голоса и оркестра, жанровая драматургия, либретто.
Тема 2. Моноопера. Сцена из оперы.
Содержание темы: Работа над сочинением (по выбору студента: над монооперой или оперной сценой).
Тема 3. Творческое задание.
Содержание темы: Сочинение монооперы/оперной сцены.
Тема 4. Композиционный анализ моноопер, оперных сцен классиков.
Содержание темы: Прослушивание и композиционный анализ монооперы Пуленка «Человеческий голос», оперы Шостаковича «Нос».
Раздел 8. Форма кантатно-ораториальных произведений
Тема 1. Кантатно-ораториальный жанр.
Содержание темы: Соотношение хора и оркестра, драматургия произведения, использование солистов.
Тема 2. Кантата для хора и симфонического оркестра.
Содержание темы: Работа над сочинением кантаты для хора с оркестром.
Самостоятельная работа в любом жанре.
Тема 3. Композиционный анализ кантатно-ораториальных произведений советских композиторов.
Содержание темы. Прослушивание и композиционный анализ кантаты С. Прокофьева «Александр Невский», Д. Шостаковича «Стенька Разин».
Раздел 9. Форма симфонии.
Тема 1. Симфония как высший музыкальный жанр.
Содержание темы: Тематизм, соотношение частей, тональный план, глубина содержания.
Тема 2. Одночастная симфония, многочастная симфония.
Содержание темы: Работа над сочинением симфонии.
Тема 3. Композиционный анализ симфоний современных композиторов.
Содержание темы. Прослушивание и композиционный анализ симфоний Шостаковича, Шнитке, Канчелли.
Раздел 10. Подготовка итоговых произведений.

Тема 1. Опера/Симфония.
Содержание темы: Завершение работы над одним из жанров крупной формы: оперы/симфонии/кантаты/концерта.
Тема 2. Камерное произведение (квартет/квинтет)
Содержание темы: Завершение работы над камерным произведением.
Тема 3. Вокальный цикл.
Содержание темы: Завершение работы над вокальным циклом.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сочинение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен.
Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (участие в кафедральных концертах по самостоятельным работам и фольклорным обработкам), сочинение произведений в различных жанрах и формах, для разных составов по мере изучения разделов.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:
- Гнесин М. Начальный курс практической композиции. Издательство: Музгиз, 1962. – 216 с.
- Евлахов О. Проблемы воспитания композитора. Издат. «Советский композитор», Л.: 1963, М.: Музыка, 1976. - 358 с.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М.: Музыка, 1976. – 367 с.
- Теория современной композиции // Сб. статей. Ред. Ценова В. – М.: Музыка, 2005.
- Чугунова Г. Анатолий Луппов и русская музыка / Г. Чугунова; СК РФ; СК РТ. - Казань: Музыка России, 2014. - 156с.
- Кром А. Американская музыка XX века: учебно-методическое пособие по курсу "Современнная музыка" / А. Кром; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 52с.
- Медведева Ю. Сюжетная организация оперы: учебно-методическое пособие по курсу "Основы оперной драматургии": для студ. муз. вузов / Ю. Медведева; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 44с.
- Кейдж Д. Тишина: Лекции и статьи / Джон Кейдж . - Вологда: [б. и.], 2012. - 382с.: фот. - (Библиотека московского концептуализма Германа Титова).
- Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
Дополнительная литература:
- Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. Предисловие М.Ростроповича. Издательство: Согласие, 2004 г.- 608 с.
- Онеггер А. Я – композитор. М., Л., Музгиз,1963.
- Жерар М., Шалю Р. Равель в зеркале своих писем. Издание 2-е - Ленинград: Музыка, 1998. - 211 с.
- Стравинский И. Диалоги. Л., Издат. «Музыка», 1971.
- Костелянец, Ричард. Разговоры с Кейджем / Р. Костелянец; пер. Г. Шульга. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. - 400с.
- Мартынов В.И. Две тысячи тринадцатый год / В. И. Мартынов. - М.: Классика-XXI, 2016. - 176с.
- Сергей Слонимский - собеседник / ред., сост. Е. Долинская. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: Композитор, 2015, 2015. -194с.: фот.
- Сильвестров В. Дождаться музыки: лекции-беседы: По материалам встреч, организованных Сергеем Пилютиковым / В. Сильвестров; беседовал С.Пилютиков. - Киев: Дух і літера, 2012. - 368 с.

- Велютин А. Музыка как язык Вселенной: творчество Карлхайнца Штокхаузена / А. Велютин. - СПб.: Композитор, 2017. - 104 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СОЛЬФЕДЖИО

Разработчик: Бражник Лариса Владимировна, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): формирование профессионального слуха и шире — слуховой культуры как базы для будущей практической деятельности.

Задачи:

• всестороннее развитие всех компонентов музыкального слуха и памяти;

• выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами звуковысотной организации;

• слуховое осознание закономерности процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности;

• развитие творческой инициативы, формирование интереса к будущей специальности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами 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; – 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; – 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; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	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 музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Контактная работа, в т.ч. контроль		102		
Самостоятельная работа		42		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Курс сольфеджио на теоретико-композиторском факультете КГК представляет собой один из возможных вариантов стилевого сольфеджио. На начальном и среднем этапе обучения сольфеджио основано прежде всего на образцах разного типа тонально организованной музыки и, соответственно, тональной методике. В качестве своего рода альтернативы вузовский курс сольфеджио в КГК дополнен разными образцами с модально организованной музыкальной тканью.

В целом курс сольфеджио на ТКФ КГК состоит из трех блоков: 1) европейская музыка XVIII-XIX веков; 2) музыкальный фольклор разных народов – русских, а также тюрков и финно-угров Поволжья и Приуралья; 3) произведения композиторов XX века, преимущественно относящихся к явлениям модальной музыки. Поскольку названные стилевые пласты достаточно редко или почти не фигурируют в курсах сольфеджио средних музыкальных учебных заведений, этот фактор способствует созданию условий «равного старта» для студентов I курса, пришедших в консерваторию из разных учебных заведений и прошедших подготовку в разнящихся системах обучения.

Первый стилевой блок – это отрывки, точнее, речитативы из европейской оперной классики конца XVIII-XIX веков. Время освоения этого блока – два месяца.

Второй стилевой блок сольфеджио на ТКФ КГК построен на образцах музыкального фольклора народов Среднего Поволжья и Приуралья – татар, чувашей, мордвы, мари, удмуртов, а также на образцах русского фольклора. Внимание в учебной практике к музыке народов региона определяется существованием известной связи между музыкальным образованием и национальными культурами. Их уровень и состояние во многом зависят от наличия в музыкальном образовании компонентов, нацеленных на развитие этих культур. Время интонационного и слухового освоения образцов музыкального фольклора региона – два месяца.

Целью третьего блока сольфеджио на ТКФ КГК является ряд модальных стилей XX века. Для разных форм работы привлекаются вокальные и инструментальные произведения отечественных и зарубежных композиторов. При отборе произведений обязательно учитывается наличие в фактуре мелодического компонента как выразителя модального начала. Время освоения материала третьего блока – четыре месяца.

Три названных блока изучаются параллельно с продолжающимся на протяжении всего годичного курса сольфеджио тренингом, основанном на общеинструктивных упражнениях по развитию музыкального слуха.

Тренировочные упражнения даются в виде блиц-заданий на каждом уроке сольфеджио.

Интонационные упражнения (перечисляются основные виды):

– настройка от звука ля1 в любой тональности;

– пение от ля1 любых звуков темперированного строя;

– пение цепочек мелодических интервалов вне тональной организации, на ступенях тональностей;

– пение зафиксированных на нотном стане 12 звуков по правилам серийной техники;

– разрешение тех же звуков в разных тональностях;

– разрешение интервалов в разных тональностях;

– пение аккордов разных структур – в мелодическом виде и гармоническом (ансамблевое исполнение);

– пение аккордовых последований в тональных организациях разного типа (диатонических, мажоро-минорных, хроматических);

– пение аккордовых структур, в том числе нетерцовых, организованных по принципу сонантности;

– пение модуляционных переходов разного типа, в том числе мелодико-гармонических, энгармонических и т.д.

– пение мелодических модуляций в разные степени родства;

– пение распевок в диатонических, мажоро-минорных тональностях;

– пение секвенций – внутритональных, модулирующих;

– импровизация на заданный мотив или ладовый звукоряд.

Слуховые упражнения (перечисляются основные виды):

– на слух – все звуки, все тональности (ориентир – ля1);

– на слух – мелодические и гармонические интервалы в тональности и вне тональной ситуации;

– определение ладовой основы в прозвучавшей мелодии;

– определение строения аккордов нетерцовых структур, в том числе пентаккордов;

– разрешение одних и тех же интервалов и аккордов в разных тональностях; определение тональностей с разъяснением функциональной значимости заданных интервалов и аккордов;

– определение модуляций разных типов;

– комплексный анализ отрывков из музыкальных произведений (опре-деляются тип звуковысотной организации, метроритмическая организация, интонационно-мелодический процесс, фактура, форма).

Ритмические упражнения:

– ритмические упражнения из «Учебника сольфеджио», IV ч. А.Л.Островского (пение мелодии с одновременным исполнением ритмической строки);

– упражнения из I и II частей «Современного сольфеджио» М.В. Карасевой;

– ритмические упражнения с нерегулярной акцентуацией;

– ритмические партитуры (в том числе из произведений композиторов).

Сольфеджирование – пение по нотам образцов композиторской и народной мелодики; пение многоголосия; пение с инструментальным сопровождением; пение в ключах до.

Предварительные упражнения:

– определение звуковысотной, метроритмической, фактурной, структурной организации музыкального текста;

– если мелодия дана с вербальным текстом, выявляется его поэтический метр, стихотворный текст проговаривается в соответствии с метроритмическим рисунком мелодии;

– названия звуков мелодии проговариваются в соответствии с метроритмическим рисунком мелодии, одновременно отстукиваются метрические доли);

– проводится интонационно-ступенный анализ мелодии;

– в многоголосной фактуре предварительно прорабатываются ее отдельные фрагменты;

– при пении сложных мелодий инструментального типа допускается ее синхронное исполнение на инструменте, то есть инструментальная дублировка.

Музыкальный диктант

Виды работы:

– запись композиторской или народной мелодики;

– запись многоголосной фактуры;

– запись по слуху знакомых мелодий;

– ритмические диктанты (в разновидностях);

– тембровые диктанты (вокальные и инструментальные).

Развитие творческих навыков:

– импровизация мелодии на заданный лад;

– импровизация мелодии на заданный мотив;

– импровизация (подпевание) второго голоса к мелодии;

– хоровые импровизации на заданный лад.

5. Формы контроля

Текущий контроль за работой студентов осуществляется практически на каждом занятии путем опроса домашнего задания. Оценки за выполнение письменных работ в классе (диктанты и др.) проставляются в рабочих тетрадях студентов.

Один раз в месяц проводятся зачетные уроки или контрольные опросы по разным видам работы: зачетный диктант, зачет по чтению с листа, слуховому анализу и т.д. Комплексный зачет по всем видам работы проводится в конце первого семестра (в срок, назначенный учебным отделом КГК). В требования семестрового зачета входят: а) одноголосный диктант – в соответствии с материалом 1-го и 2-го блоков данного курса сольфеджио; б) многоголосный диктант; в) чтение с листа одноголосия и многоголосия; г) интонационные, ритмические и слуховые упражнения – в соответствии с изученным материалом.

Итоговый контроль проводится в виде комплексного экзамена (в конце учебного года), включающего два диктанта – одноголосный и многоголосный – и ответ по билету.

Образец экзаменационного билета (варианты возможны):

– прочесть с листа одноголосие;

– прочесть с листа многоголосие;

– исполнение по желанию, то есть студенты готовят к экзамену избранные ими вокальные миниатюры (с сопровождением фортепиано);

– слуховой анализ мелодии;

– слуховой анализ многоголосного произведения;

– импровизация мелодии на заданный мотив или ладовый звукоряд;

– пение мелодической секвенции; мотив берется из произведения композитора XX века;

– пение мелодической модуляции;

– пение гармонической модуляции;

– пение последовательности звуков: а) по тональной методике; б) по интервальной методике;

– выполнить задание по ритму.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Бражник Л. Речитативы из опер зарубежных композиторов на уроках сольфеджио. Учебно-методическое пособие. Казань, 2014 (в соавторстве).

Бражник Л. Ангемитоника: Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Ч. I. (Казань, 1996);

Бражник Л.В. Марийские народные песни на уроках сольфеджио (Йошкар-Ола, 2008);

Бражник Л.В. Сольфеджио на основе татарской мелодики (Казань, 2009).
Бромлей А., Темерина Н. Русские народные песни на уроках сольфеджио. М., 1982.
Карасёва М.В. Современное сольфеджио: В 3-х частях. М., 1996;
Виноградов В. Интонационные трудности. Киев, 1983;
Л.Эдлунд. Modus novus (Стокгольм).

Дополнительная литература:

Кроме материала из названного пособия на уроках сольфеджио используются издания опер европейских композиторов конца XVIII-XX веков.

Источником отбора материала для 2-го блока сольфеджио являются многочисленные собрания музыкального фольклора народов Среднего Поволжья и Приуралья.

Одной из начальных тем 3-го блока являются симметричные лады, структуры которых осваиваются на фрагментах из опер Н.А.Римского-Корсакова. Для разных форм работ на уроках сольфеджио привлекаются отрывки из произведений К.Дебюсси, М.Равеля, хоры П.Хиндемита, «Микрокосмос» Б.Бартока, музыка русского периода творчества И.Стравинского, вокальные и инструментальные миниатюры Н.Мясковского, вокальные циклы Г.Свиридова и С.Слонимского и произведения других композиторов, в том числе татарских.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ГАРМОНИЯ

Разработчик: Смирнова Елена Михайловна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Гармония» – овладение студентом особенностями стилистики гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание музыканта, умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции гармонических элементов; освоение основ гармонического письма во всем историческом объеме европейского искусства; освоение основ гармонического анализа произведений разных исторических периодов.

Задачами дисциплины являются:

- воспитание музыканта-композитора с профессиональным комплексом знаний о звуковысотности всех периодов европейской культурной истории от античности до современности;
- достижение им уровня свободного владения всем комплексом представлений о звуковысотности в теоретическом и практическом направлениях;
- усвоение и переработка всего необходимого объема существующих сегодня знаний по звуковысотным отношениям;
- приобретение навыков информационного поиска;

• развитие навыков анализа музыкальных образцов на основе нотных и аудио-источников;

• отработка комплекса практических умений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

	– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-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; – 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; – 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; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	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 музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	2	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		158		
Самостоятельная работа		130		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Курс «Гармония» опирается на две взаимосвязанные формы работы: изложение в форме лекций основных теоретических положений и практические (индивидуальные) занятия, которые направлены на проверку усвоения теоретического материала, закрепление

полученных знаний и овладение практическими навыками. Практические упражнения при этом должны подкрепляться практикой анализа, и служить не только овладению техникой письма, но и осознанию логики различных форм гармонического многоголосия.

Разделы курса.

Курс делится на семь разделов:

Раздел 1. Гармония как музыкальная категория.

Раздел 2. Вопросы организации музыкальной ткани.

Раздел 3. Аккорд.

Раздел 4. Теория лада.

Раздел 5. Модуляция.

Раздел 6. Полигармония.

Раздел 7. Формообразующая роль гармонии.

Раздел 8. Исторический обзор развития гармонии

Темы и краткое содержание курса.

РАЗДЕЛ I

ГАРМОНИЯ КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

Тема 1. Понятие гармонии, его эволюция. Место и функции гармонии в музыкальной системе.

Этимология слова «гармония», область его применения.

Гармония как музыкальная категория. Историческое развитие понятия гармонии, его зависимость от употребительных в данную эпоху форм музыкального мышления (значение термина в теории музыки Древней Греции, европейского Средневековья и Возрождения, в теории музыки Нового времени). Острота и актуальность проблем гармонии в современной музыке и музыкальной науке. Основные подходы к определению гармонии в современном отечественном музыкознании (концепции Т. Мюллера, С. Григорьева, Н. Гуляницкой, Ю. Холопова, Ю. Тюлина, Т. Бершадской и др.). Гармония как область звуковысотности, отражающая сферу одновременных звучаний.

Место гармонии в музыкальной системе. Реализация гармонических отношений на двух уровнях – абстрактно-логическом и чувственно-конкретном. Гармония как категория музыкального языка. Оппозиция гармонического и мелодического принципов логической организации, специфика гармонии и мелодии как общих понятий типа сопряжения. Гармония как элемент музыкальной речи.

Функции гармонии в музыкальной системе: «грамматические» (системообразующие) свойства гармонии (действие гармонии как фактора организации музыкальной ткани и лада); репрезентативные свойства гармонии (интонационно-тематический и стилевой аспекты); гармония как средство формообразования.

Основные задачи курса гармонии, его место среди других разделов теории музыки.

РАЗДЕЛ II

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТКАНИ

Тема 2. Музыкальный склад и его формы. Основные типы фактурной организации.

История теории фактуры. Место фактурной проблематики в современных музыковедческих исследованиях.

Терминологический аппарат теории фактуры, дефиниция понятий «музыкальная ткань», «фактура», «склад»; особенности их трактовки в трудах Ю. Тюлина, Е. Назайкинского, В. Холоповой, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой.

Иерархическая организация звуковой ткани. Основные ступени фактурной иерархии.

Музыкальный склад. Критерии его классификации. Системы классификаций музыкального склада Ю. Тюлина, Н. Привано, Т. Бершадской, М. Скребковой-Филатовой. Монодический, гармонический, полифонический склады; их место в эволюции музыкального мышления. Принципы сопряжения элементов в условиях различных складов. Полисклад, его суммирующая и интегративная разновидности.

Фактурные формы реализации склада. Основные принципы соотношения склада и фактуры, характерная и нехарактерная формы их соответствия. Типология фактурной организации музыкальной ткани:

Склад	Характерные формы фактурной реализации склада	Нехарактерные формы фактурной реализации склада
Монодический склад	Монодийная фактура	Полилинейная (гетерофонная) фактура
Полифонический склад	Полифоническая фатура: имитационная полифония, контрастная полифония, подголосочная полифония	Аккордовая фактура Монолинейная фактура
Гармонический склад	Гомофонно-гармоническая фактура Аккордовая фактура	Монолинейная фактура «Точечная» фактура Полифоническая фактура («мнимая полифония»)

Фактурные компоненты, их строение, фактурно-функциональное значение и особенности взаимодействия в различных типах фактуры.

Фактурное развитие. Устойчивый и неустойчивый типы фактурного развития. Фактурная переменность, фактурное модулирование. Взаимодействие процессов фактурного развития и формообразования (фактура как средство синтаксической организации текста, фактура и тематическое развитие, фактурное соотношение разделов и частей формы).

Голосоведение. Категория голосоведения как специфическая особенность организации многоголосия. Условия активизации мелодико-линеарных связей созвучий. Горизонтальная координация компонентов музыкальной ткани и линеарные связи ладово сопряженных тонов вертикалей как основные движущие силы голосоведения. Классификация видов голосоведения: ладовое голосоведение – нормативное и ненормативное; фактурное голосоведение – реальное, подразумеваемое, скрытое. Логика голосоведения в условиях различных складов. Реальные и мнимые голоса. Дублировки и их структурные разновидности. Место дублировок в фактурной системе.

Методика фактурного анализа.

Примерные образцы для анализа:

- Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 17, 1 часть;
- Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано;
- И. Брамс. Интермеццо ор. 117;
- С. Рахманинов. Прелюдии ор. 23;
- К. Дебюсси. «Детский уголок».

РАЗДЕЛ III

АККОРД

Тема 3. Аккорд: эволюция понятия, принципы строения и классификации.

Историческая обусловленность понятия «аккорд». Аккорд как двузвучный фонический феномен в европейской теории музыки эпохи Средневековья и Возрождения. Содержание понятия «аккорд» в эпоху господства классической гармонии. Теория Ж. Ф. Рамо: аккорд как акустическое и функциональное единство, терцовость как основа организации аккордовой вертикали, отсутствие абсолютизации структурообразующего действия терцовости в связи с гипотезой двойного применения и аккордообразующей ролью ладофункциональности, фундаментальный бас и система обращений аккордов. Особенности образования «неаккордовых» вертикальных структур в эпоху классической гармонии. Теория аккорда Г. Римана. Обоснование роли акустических предпосылок для формирования аккорда, понятие унтертонового ряда. «Аккорд» и «дискорданс» как коррелятивная пара.

Ограниченность классического определения аккорда в условиях современной музыкальной практики. Основные современные подходы к определению понятия «аккорд». Структурный подход: концепции Л. А. Мазеля (теория терцовой индукции), С. Григорьева и др. Функциональный подход: концепции П. Хиндемита, Э. Кршенека, Ю. Холопова, С. Слонимского, Т. Бершадской и др.

Целостность как определяющее свойство аккорда, факторы ее формирования. Вопрос о количестве составляющих аккорд тонов.

Фонические свойства аккорда. Закон обратно пропорциональной зависимости ладофункциональных и фонических функций аккорда.

Структурные и фонические свойства аккорда как основные критерии аккордовой классификации. Классификации аккордов по структурному принципу. Терцовые аккорды, их дифференциация по количеству составляющих аккорд тонов и положению основного тона. Нетерцовые аккорды, производные от терцовой основы, их разновидности (аккорды с пропущенными тонами, аккорды с заменными и внедряющимися тонами). Собственно нетерцовые аккорды, возможные подходы к их классификации на основе интервального строения (концепции Ю. Холопова, Н. Гуляницкой, С. Слонимского, Т. Бершадской). Значение контекста для определения структурных свойств аккорда.

Классификации аккордов по фоническому принципу. Классификации П. Хиндемита, Э. Кршенека. Теория плотности аккорда Ю. Кона.

Примерные образцы для анализа:

- А. Бородин. «Спящая княжна», вступление к опере «Князь Игорь»;
- С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта»: «Маски»; «Мимолетности», № 14;
- К. Дебюсси. «Детский уголок»;
- Б. Барток. Багатели;
- С. Слонимский. Песни вольницы.

Тема 4. Пентаккорды.

Пентаккорды – группа аккордов, по звуковому составу совпадающих с пентатоникой. Структурные особенности пентаккордов; терцовые, кварто-квинтовые и смешанные разновидности аккордов пентатонового звукового состава.

Нормы включения пентаккордов в гармоническую ткань. Пентатоновые созвучия в условиях мажорно-минорной гармонии: особенности взаимодействия с аккордами терцового типа, ладофункциональная трактовка пентаккордов. Общность звукового состава пентаккордов различного ладофункционального значения как причина ослабления их ладофункциональной дифференциации. Возможность представленности ладовой функции различными вертикальными разновидностями пентатоного звукоряда, явление внутрифункциональной вариантности. Пентатоновые созвучия в условиях гармонии не мажорно-минорного типа. Тематические функции пентаккордов.

Способы фактурного изложения пентаккордов.

Строение гармонической вертикали в музыке татарских композиторов на разных этапах развития татарской композиторской школы. Пентаккорды как форма аккордовой организации, соответствующая природе татарского национального мелодизма. Семантическая трактовка пентгармонии в музыке татарских композиторов.

Примерные образцы для анализа:

- Обработки татарских народных песен М. Музафарова;
- романсы З. Хабибуллина, Р. Яхина, Ф. Ахметова, других татарских композиторов;
- Н. Жиганов. «Матюшинские эскизы»;
- И. Стравинский. Отрывки из «Свадебки»;
- Б. Барток. Пьесы из цикла «Микрокосмос» (№ 125, 131 и др.).

РАЗДЕЛ IV

ТЕОРИЯ ЛАДА

Тема 5. Вопросы общей теории лада

Музыкально-теоретическое значение термина «лад». Логическая дифференцированность звуков как специфически музыкальное явление. Универсальность действия ладовых отношений в музыке, ладовые соподчинения звуковых элементов (звуков и созвучий) как условие формирования музыкальной интонации.
Природа лада; историко-социальные, психо-физиологические, акустические предпосылки его формирования.
Идеальная специфика ладовой системы, феномен реализации ладовой логики на уровне конкретного музыкального материала.
Понятие ладовых функций. Их основные разновидности (оппозиции «устойчивость – неустойчивость», «опорность – неопорность») и характеристики. Явления тоничности и тоникальности, основные и переменные функции, их соотношения; многоплановость ладофункциональных значений звуковых элементов в рамках ладовой структуры как результат совместного действия основных и переменных функций. Переменный лад. Степени активности проявления ладовых функций во взаимодействии с формой (членением); автономные и результативные типы ладофункциональных систем.
Структурные формы носителя ладовой функции. Критерии «информативности» функциональной единицы лада.
Тоновый материал лада. Звукоряд, интервальная структура звукоряда, гемитонные и ангемитонные образования. Проблема соотношения диатоники и хроматики, акустический и функциональный подходы в ее решении. Наклонение. Объем звукоряда, октавные и неоктавные структуры.
Принципы классификации ладов. Основные классификационные системы и типы ладов.

Тема 6. Монодические лады. Общая характеристика

Монодический лад как система отношений тонов. Сфера преломления монодических ладовых закономерностей в музыке.
Стадиальная обусловленность форм ладовой организации. Генезис монодического лада (теория Э. Алексеева и М. Харлапа): раннефольклорные интонационные формы, их звукорядные особенности, координационность функционального устройства. Принципы образования развитых монодических структур.
Звукорядное и функциональное многообразие как типовое свойство монодических ладов. Характер соотношения определенного звукоряда и местоположения тоники в условиях монодической ладовой системы. Результативная природа монодического лада; зависимость ладофункционального значения тона от ритмо-интонационного контекста его использования, мобильность ладофункциональных отношений.
Система монодических ладовых функций (сравнительный анализ основных концепций). Типы монодических ладофункциональных отношений.
Разновидности монодических ладов: а) по звукорядному устройству; б) по ладофункциональному устройству (лады централизованные – без выделения побочной опоры и с выделением побочной опоры и с выделением побочной опоры, лады слабой централизации – с постоянным смещением опоры и собственно переменные).
Историческая эволюция монодического лада. Нестабильные и стабильные монодические ладовые формы.

Примерные образцы для анализа:

- Классификации ладовых структур народных песен, осуществленных на разных основаниях.

Тема 7. Ангемитонная пентатоника

Ангемитонная пентатоника как одна из разновидностей монодического пентатонного лада. Ареалы распространения ангемитонно-пентатонных фольклориых традиций.
Из истории изучения ангемитонной пентатоники: древнекитайское нумерологическое обоснование лада, новоевропейское теории XIX–XX веков. Основные современные теоретические концепции лада: 1) ангемитонная пентатоника как неполная, неразвитая семиступенная диатоника (концепция эволюционного развития семиступенного

диатонического звукоряда); 2) ангемитонная пентатоника как система специфических ладофункциональных отношений тонов (концепция параллельного развития ангемитонных и гемитонных ладов из общих раннефольклорных корней).
Варианты ангемитонного пятиступенного звукоряда, их дифференциация по принципу мажорного и минорного наклонения. Характер ладофункциональных тяготений в условиях ангемитонной пентатоники (отсутствие вводнотоновости, структурная и акустическая уравновешенность звукоряда с широкими межступенными промежутками как основа координационной ладофункциональности).
Ангемитонная пентатоника в традиционной музыке народов Поволжья. Исследования татарской пентатоники Я. Гиршмана, Р. Исхаковой-Вамбы, Л. Бражник, М. Кондратьева: подходы, проблематика, основные положения.
Интонационная сфера татарской пентатоники. Трихордность как господствующий тип организации мелодических сегментов. Основные формы мелодических кадансов. Системы каденционных опор, особенности корреляции структуры ладового остова с жанром напева и определенной формой звукоряда. Ладофункциональное соотношение каденционно-опорных тонов, варианты ладофункционального устройства лада.
Примерные образцы для анализа:

- ладовые особенности напевов календарных (архаичных) песен татар-мишарей, чувашей, мари и др. народов Поволжья;
- ладовые особенности напевов лирических песен казанских татар, татар-мишарей, чувашей, мари и др. народов Поволжья;
- сравнительный анализ ладовых закономерностей татарских (марийских, чувашских и др.) песен разных жанров;
- сравнительный анализ ладовых закономерностей татарских и чувашских, марийских и чувашских и т.п. песен.

Тема 8. Стабильные монодические лады в европейском и восточном профессиональном искусстве устной традиции

Стабильные монодические ладовые системы как форма ладовой организации мусического искусства. Мусический этап в развитии культур, его специфические особенности. Профессионализм как условие структурной устойчивости ладовой системы, ее закрепленности в музыкальной практике.
Древнегреческие лады, лады западно-европейского средневековья, обиходные лады древнерусского певческого искусства – системы стабильных монодических ладов в музыке европейской традиции. Структурная характеристика европейских стабильных монодических ладов: комплекс звуковысотных явлений художественной практики, общий принцип ладообразования (тетрахордная форма организации древнегреческих и обиходных ладов, октавность григорианских ладов), звукорядные разновидности (пикноннное и апикнонное наклонение древнегреческого лада; дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, ионинский церковные лады, их автентическая и плагальная формы; большой, малый, укосненный обиходные лады). Основные функции, логика функциональных связей в стабильных монодических ладах европейской традиции (трехфункциональность организации древнегреческих ладов, основные тоны григорианских и обиходных ладов). Принцип реализации ладов через группу попевок, мелодические модусы ладов. Теории ладового этоса.
Системы монодических ладов в восточных музыкальных культурах устного профессионализма. Макам как основное понятие традиционного музыкального искусства арабо-персидских и тюркских народов Ближнего Востока, Средней Азии и Закавказья, рага как основное понятие традиционного музыкального искусства индийских народов. Значение терминов «макам» и «рага» (макам и рага как общий принцип музицирования, как звукоряд, как лад, как тип метроритмики, основной на определенных формулах, как мелодическая модель, как жанр, обладающий устойчивыми структурными признаками). Региональные разновидности макама и раги.

Макам и рага как лад. Вопросы строя в устнопрофессиональных музыкальных культурах Востока. Специфика нетемперированного строя (17-ти – звукового в арабо-персидской и тюркской традициях и 22-х звукового в индийской традиции), возможности звуковысотных сопряжений в его условиях. Строение макамных ладов: система «джинсов» – тетрахордных или пентахордных ладовых ячеек; слитный, цепной и разделительный принципы их соединения; основные ладовые опоры и особенности их сопряжения. Психоэмоциональные модусы стабильных монодических ладов Востока. Общие принципы строения раги.

Примерные образцы для анализа:

- анализ образцов григорианского хорала;
- анализ образцов знаменного роспева.

Тема 9. Гармонические лады. Мажорно-минорная ладо-гармоническая система: основной диатонический звукоряд, функциональные свойства ладовых элементов

Гармонический лад как система взаимоотношений аккордов. Мажор и минор – наиболее специфичные формы гармонического лада.

Функциональная структура мажора и минора. История учений о ладофункциональной организации мажорно-минорной системы (теория Ж. Ф. Рамо, М. Хауптмана, Г. Римана, С. Танеева, Б. Яворского, Ю. Тюлина). Ладофункциональное значение Т, S и Д, неоднозначность действия неустойчивых функций. Формула TSДТ как основной закон ладофункциональности мажора и минора. Акустические основания мажорно-минорных ладофункциональных связей.

Диатонический шестиквинтовый звукоряд мажора и минора, его формирование из гексахордовых неоктавных систем Средневековья и Возрождения. Аккордовый материал мажорной и минорной «белоклавишной» диатоники. Ладофункциональная систематика аккордов, ее варианты (концепции представленности тонической функции группой аккордов или одним созвучием). Тоновый состав аккордов как основа их ладофункциональной близости и различия. Ладофункциональные свойства многотерцовых аккордов. Специфика медиант. Роль отдельных тонов в выявлении ладовых функций.

Стереотипность структуры мажорно-минорной системы. Автономный характер проявления ладовых функций как ее важнейшее средство.

Переменность функций в условиях мажора и минора. Характер переменных связей, их действие по аналогии с кварто-квинтовыми соотношениями основных функций. Факторы формирования переменных ладофункциональных значений аккордов (включение последовательности аккордов, идущей вразрез с характерной для основной тональности ладофункциональной логикой, метроритмические средства, структурно-композиционный контекст). Активные и пассивные формы переменных функций. Влияние переменности на степень централизации лада.

Примерные образцы для анализа:

- Ф. Шопен. Мазурка ор. 24 № 2;
- С. Рахманинов. Музыкальный момент h-moll, Прелюдия G- dur op. 32 № 5;
- М. Равель. Сонатина для фортепиано, ч. 2.

Тема 10. Усложненные формы мажорно-минорной системы

Альтерированные мажор и минор. Ладовая альтерация как хроматическое изменение неустойчивых ступеней лада, обостряющее их тяготение к устойчивым ступеням. ЬVI, #IV, ЬII, #II – основа альтерации в мажоре; #VII, ЬIV, #IV, ЬII – основа альтерации в миноре. «Ассортимент» альтерированных аккордов мажора и минора, их строение, особенности разрешения. Явление дезальтерации. Мелодическое происхождение ладовой альтерации, история развития альтерационных форм (от употребления в кадансе с подготовкой альтерированного аккорда его же неальтерированным видом – к достижению альтерированной аккордикой самостоятельности, не требующей специальной подготовки и разрешения). Системоукрепляющие и центробежные свойства ладовой альтерации.

Взаимопроникновение ладов – синтез одноименного, параллельного и однотерцового мажора и минора. Исторические предпосылки возникновения объединенных мажоро-

минорных и миноро-мажорных систем, особенности их формирования (освоение мажоро-минорных средств на уровне тональных отношений, перенесение их на уровень соотношения аккордов). Строение звукоряда, характерные ступени и аккорды одноименной, параллельной, расширенной и однотерцовой системы, характер сопряжений мажоро-минорных аккордов с тоникой (возможность сведения к кварто-квинтовым соотношениям в одноименных и параллельных системах и сложно-интервальные соотношения – на увеличенные и уменьшенные интервалы – в однотерцовых системах). Диатоническая специфика объединенных систем.

Вводнотоновые средства, их структурные и функциональные особенности.

Ладофункциональные свойства аккордов усложненного мажоро-минора. Яркость проявления их фонических качеств за счет ограничения ладофункциональной динамики, тенденция к красочно-статичному обособлению вертикальных комплексов. Ослабление прямой функциональной связи аккордов с тональным центром, нарушение однозначности функции аккорда. Расширение ладофункциональных контактов, формирование специфических для усложненного для усложненного мажоро-минора ладофункциональных структур: эмансипация терцовых, секундовых и тритоновых связей, образование терцовых рядов, возникновение тритоновых замен и ладофункциональных дублей, постальтерация и функциональная инверсия. Значение контекста в выявлении ладогармонических функций усложненного мажоро-минора. Усиление ладоорганизующей роли мелодического фактора: линеарные ходы, линеарные функции.

Особенности ладовой централизации в усложненном мажоро-миноре. Состояние тональности.

Примерные образцы для анализа:

- Шуберт. Экспромты для фортепиано, ор. 90, № 1–4;
- Ф. Лист. Песни (на выбор), «Мыслитель», «Сонет Петрарки» E-dur из цикла «Годы странствий», «Утешения»;
- С. Рахманинов. «В душе у каждого из нас», «Крысолов»;
- А. Скрябин. Прелюдии ор. 11, № 2, 4, 5, 9, 10; Поэма ор. 32 № 1; Пьесы ор. 49 № 3, ор 56 № 3, ор 57 № 1;
- Д. Шостакович. Прелюдии для фортепиано, ор. 34, cis-moll, Es-dur, es- moll и др.;
- С. Прокофьев. Десять пьес из балета «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей», «Гавот».

Тема 11. Гармонические лады не мажорно-минорного типа. Теория центрального элемента

Основные аспекты эволюции классической тональной организации, направленность ее развития к изменению структуры элементов и характера ладофункциональных связей между ними. Историческое место гармонических ладов не мажорно-минорного типа, их преемственные связи с классической ладогармонической системой. Эмансипация диссонанса, снятие структурных ограничений в строении аккордов, двенадцатиступенность звукоряда, возможность построения на каждой из его ступеней аккорда любого строения, отсутствие взаимозависимости между тоновым составом аккорда и определенным ладофункциональным значением как важнейшие предпосылки возникновения гармонических ладовых систем не мажорно-минорного типа.

Множественность неклассических ладогармонических форм, нестабильность как их определяющая особенность. Общие принципы функционального строения гармонических ладов не мажорно-минорного типа: опорность и неопорность как их основные ладовые функции, тоникальность как наиболее активная ладоорганизующая сила. Результативная природа гармонических не мажорно-минорных ладов, обнаружение ладовых отношений через фактор формы. Понятие центрального элемента, средства и степени его ладофункциональной закрепленности. Принцип зависимости функциональных

особенностей и конкретного способа организации системы от структурных свойств ее элементов.
Основные приемы гармонического развития в ладогармонических системах не мажорно-минорного типа. Тематические функции центрального элемента.
Примерные образцы для анализа:

- А. Скрябин. Прелюдии ор. 67 № 1, ор. 74 № 2;
- П. Хиндемит. Сюита для фортеиано «1922», сюита для фортепиано ор. 25;
- А. Шенберг. Пьесы для фортепиано ор. 19;
- А. Берг. Опера «Воццек» (отдельные фрагменты).

Тема 12. Монодийно-гармонические лады

Монодийно-гармонический лад как компромиссная структура, образованная взаимодействием мелодических и гармонических сил. Роль и соотношение мелодической и гармонической логики в образовании монодийно-гармонических ладовых форм.
Основные исторические типы монодийно-гармонических ладов в профессиональной музыке. Старомодальная гармония: звукорядные разновидности старомодальных ладов, интервал как основная единица вертикали, дифференциация интервалов (совершенных и несовершенных консонансов и диссонансов) и их процессуальная упорядоченность как логическое содержание связи созвучий, нормы построения кадансов, система их отношений. Новомодальная гармония XIX – XX веков: 1) Монодийно-гармонические лады с мажорно-минорной основой – а) натурально-диатонические ладовые системы, возникшие в условиях диатонического мажора-минора с ослабленными ладогармоническими связями (широкое применение переменных функций, аккордов побочных ступеней, многотерцовых бифункциональных комплексов, ненормативных для мажора-минора ладогармонических последовательностей как характерные особенности натурально-диатонических модальных ладов; б) монодийно-гармонические лады, сформированные на основе усложненного мажоро-минора, лишенного ладофункциональной однозначности аккордов (контекстовая форма определения ладовых функций в модальных ладах данного типа, особенности выявления ладовой функции аккорда сквозь призму мелодического хода). 2) Монодийно-гармонические лады, не связанные с мажорно-минорной системой. Строение звукоряда как основной принцип их классификации. Натуральные и симметричные разновидности монодийно-гармонических ладов, не связанных с мажоро-минором (предпосылки их возникновения и история развития, устройство звукорядов, строение центральных элементов).
Монодийно-гармонические лады в образцах многоголосного фольклора и их особенности: формы звукорядов, строение вертикали, общие принципы гармонического развертывания.
Специфика ладофункциональной структуры монодийно-гармонических ладов: подчинение логики ладовых связей диктату мелодических тонов, ослабление роли созвучия как ладового фактора, возрастание фонической функции аккорда. Результативная природа выявления ладовых функций в условиях монодийно-гармонических ладов, нецентрализованность как главный принцип их организации. Феномен пантональности.
Логика фактурного построения модального многоголосия, его типовые фактурные формы.
Примерные образцы для анализа:

- С. Рахманинов. Прелюдия для фортепиано ор. 32 G-dur;
- обработки народных песен татарских, чувашских, марийских и др. композиторов Поволжья;
- М. Мусоргский. Вокальный цикл «Без солнца»; песни «Семинарист», «Гопак»;
- А. Монасыпов. «В ритмах Тукая»;
- К. Дебюсси. Прелюдии «Паруса», «Ветер на равнине», «Холмы Анакапри», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор»;
- Н. Римский-Корсаков. Опера «Кащей бессмертный», сцена вьюги;
- С. Прокофьев. Русские народные песни;
- И. Стравинский. «Весна священная», вступление, «Пляска щеголих».

- О. Мессиан. Прелюдии для фортепиано;
- В Гаврилин. «Русская тетрадь»;
- В. Лютославский. Народные мелодии для фортепиано;
- В. Тормис. «Водские песни»;
- многоголосные образцы фольклора (прежде всего, фольклора народов Поволжья).

РАЗДЕЛ V
МОДУЛЯЦИЯ

Тема 13. Модуляция

Общее понятие модуляции, сферы его применения в современном музыкознании. Специфика модуляции в области звуковысотной системы. Тональные и ладовые модуляции.

Способы соединения тональностей. Основные этапы модуляционного процесса. Формы модулирующего фактора (аккорд, мелодическое движение, композиционная структура). Механизм осуществления перехода в другую тональность (разновидности модуляции по способу перехода – функциональная, энгармоническая, мелодико-гармоническая, мелодическая модуляция, модуляция-сопоставление).

Направление модуляции. Теория тонального родства как установление и классификация отношений между тональностями; общность звукового (аккордового) состава или ладофункциональное соотношение тоник как критерии близости тональностей. Концепции тонального родства А. Б. Маркса, Э. Праута, Х. Римана, Э. Лендваи, П. Хиндемита, А. Шенберга, Н. Римского-Корсакова, Б. Яворского, Г. Катуара, авторов «бригадного учебника», И. Способина, А. Мутли, О. Способиной и С. Способиных, Ю. Тюлина и Н. Привано и др. Историко-стилистическая обусловленность тональных отношений. Историческая эволюция тональных связей.

Степень закрепленности модуляции: совершенные (переход) и несовершенные (отклонение и проходящая) модуляции.

Масштаб действия модуляции в связи с ее метоположением в композиционной форме. Малая (внутритемная) модуляция; большая модуляция (тональное движение при переходе от одной темы к другой).

Примерные образцы для анализа:

- Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано № 2, ч. I, № 7, ч. II, № 12, ч. III;
- Ф. Шопен. Мазурки о. р56 № 3, ор. 59 № 1; прелюдии № 9, 15, 17;
- Ф. Лист. Песни (на выбор);
- И. Брамс. Интермеццо ор. 116 № 6, ор. 118 № 2;
- Р. Вагнер. Опера «Тристан и Изольда»: вступление.

РАЗДЕЛ VI
ПОЛИГАРМОНИЯ

Тема 14. Гармонические формы расслоения музыкальной ткани

Полигармония – составная звуковая структура, части которой, взятые в отдельности, являются простыми структурами. Виды полигармонии; определение понятий полиаккордики, полифункциональномти, полиладовости, политональности. Истоки формирования и история возникновения полигармонических явлений. Полигармония как одна из характерных форм организации современного многоголосия.

Характеристика видов полигармонии. Полиаккордика: структурные особенности, неоднородность интервалики как типичное конструктивное свойство (противопоставление консонантности субакордов и диссонантности их сочетаний), регистровые условия соотношения субаккордов, количественные пределы расслоения аккордовой вертикали. Полифункциональность: органный пункт и точечная полифункциональность как ее основные разновидности; особенности полифункциональности, связанные с органным пунктом (специфика функционального расслоения, виды по местоположению и роли в форме, по ладовой функции педального тона, по количеству выдержанных голосов, по

фактурному изложению, конструктивные свойства – способы введения и заключения, гармоническое содержание движущегося пласта, голосоведение). Политональность: наличие линии ладофункционального развития в каждом тональном слое как структурная основа, проблема гармонического единства и дифференцированности политональной ткани, мнимая политональность. Полиладовость: основные формы (минорная полиладовость, порождаемая одновременным звучанием разновидностей натурального, гармонического и мелодического минора; мажоро-минорная полиладовость, связанная с объединением в одновременности разновидностей III ступени; образование полиладовости на основе одновременного использования других разновысоких ступеней – V и V, IV и IV и т.д.).

Фактурные формы реализации полигармонии. Полипластовость – расслоение музыкальной ткани на противоречащие друг другу пласты, каждый из которых имеет собственную логику организации. Строение компонентов полипластовой фактуры в условиях различных видов полигармонии. Условиях дифференцированности одновременного звучания и восприятия составляющих слоев политональной структуры.

Выразительные свойства полигармонии, ее значение в контексте музыкального целого.

Примерные образцы для анализа:

- И. Бах. ХТК, том I, прелюдия и фуга c- moll;
- М. Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Прогулка»;
- Д. Шостакович. Прелюдия для фортепиано ор. 34 h-moll;
- И. Стравинский. «Весна священная», «Свадебка» (отдельные фрагменты);
- Б. Барток. Пьесы из цикла «Микрокосмос» (№ 125, 90, 99, 100, 105);
- С. Прокофьев. Мимолетности № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12.

РАЗДЕЛ VII

ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГАРМОНИИ

Тема 15. Гармония и форма. Темообразование, синтаксис, композиционные функции, функция развития как основные аспекты проявления формообразующей роли гармонии

Формообразующая функция как одна из функций гармонии в организации музыкального текста. Аспекты формообразующего действия гармонии.

Гармония и темообразование. Роль гармонии в осуществлении тематической характерности, создании контраста между темами. Ладовые функции гармонии в качестве репрезентатора темы: темообразующие свойства нормативной гармонической последовательности, наличие контекста полного произведения как условие их проявления; теморепрезентирующие свойства ненормативной гармонической последовательности. Фонические функции гармонии в качестве репрезентатора темы: создание тематической характерности средствами необычных в интервальном отношении созвучий; индивидуализация тематизма за счет созвучий, обычных в интервальном отношении, при условии их нетипичного с точки зрения норм действующей в произведении ладогармонической системы поведения.

Гармония и синтаксическая организация тематизма. Кадансы как средство формировании устойчивой структуры классического периода. Внутренняя организация периода, гармония как фактор его членения и смыслового соотнесения мельчайших частиц. Гармонический стереотип классического периода. Трансформация структуры восьмитактового классического периода за счет отступления от гармонического норматива (прерванный каданс, гармонические нарушения внутренней симметрии и т.д.).

Роль гармонии в осуществлении общекомпозиционных функций. Соответствие между функцией части музыкальной формы и ее реализацией в виде гармонических структур. Система общекомпозиционных функций, соответствующие им типы гармонического изложения музыкального материала. Тональное соотношение разделов формы и частей цикла, обусловленность тональных нормативов действием гармонических функций высшего порядка.

Гармония как фактор развития. Развитие, основанное на использовании фонических свойств аккорда. Развитие, осуществляемое средствами ладофункционального значения гармонии (усиление ладофункциональной активности аккордов при общем сохранении ладофункционального плана, ладофункциональная перегармонизация, ладотональная перегармонизация, гармонические дополнения и расширения, изменение функционально-гармонического масштаба).

Усиление формообразующих возможностей гармонии на основе ее межаспектных связей с другими слагаемыми музыкальной системы – мелодией, ритмом, фактурой и пр.

Проблема реорганизации музыкальной формы классического типа в связи с эволюцией гармонического языка.

Примерные образцы для анализа:

- Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 2, часть II;
- Ф. Шопен. Ноктюрн № 18, ор. 62 № 2 E-dur; прелюдия № 25 ор. 45 cis-moll.

РАЗДЕЛ VIII

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ГАРМОНИИ

Тема 16. Возникновение гармонии и ее развитие на пути к формированию мажорно-минорной системы

Становление многоголосия в европейской профессиональной музыке: предпосылки возникновения, преемственность традиций григорианского монодического пения, основные этапы развития.

Ранние виды европейского профессионального многоголосия (полифония эпохи Средневековья): параллельный, непараллельный, классический свободный, мелизматический органум; многоголосие школы Нотр-Дам. Нормы организации вертикали и голосоведения средневековья полифонии: перфектные созвучия как основная гармоническая форма; трактовка диссонанса как автономной структуры, не связанной правилами применения; особенности образования и строения «классического аккорда» Средневековья. Ладовое строение ранних форм многоголосия в европейской профессиональной музыке: система церковных монодических ладов как основа ладообразования; роль гармонии как сугубо фонического феномена, свободного от ладофункциональной нагрузки; градация и упорядочивание интервалов как логическое содержание связи созвучий. Фактурные особенности средневековой полифонии (концепции С. С. Скребкова, Т. С. Бершадской).

Полифония строгого стиля (эпоха Возрождения): общая характеристика организации многоголосия (строение и функционирование гармонической вертикали, ладовая система, фактурное устройство). Осознание трезвучий терцового типа как наиболее приемлемых в художественном отношении. Формирование голосоведения, вводящего параллельное движение несовершенными консонансами и упорядочивающее диссонансы.

Развитие гармонии эпохи Возрождения на пути к структурированию мажорно-минорной системы. Накопление признаков мажоро-минора в аспекте организации музыкальной ткани: становление целостности аккорда через ощущение вертикали как самозначащего фонического качества в вокально-полифонической музыке; формирование гомофонности, высвобождение вертикального комплекса от полифонической связанности голосоведения, определение простейших форм фактурных преобразований аккорда в инструментальной музыке. Развитие элементов мажорно-минорной ладофункциональности: закрепление принципов терцового строения аккорда, формирование октавного звукоряда, развитие вводнотонных мелодических связей, активизация кварто-квинтовых отношений тонов как прототипа тонико-доминантовых и тонико-субдоминантовых отношений, возрастание значения тональности как объединяющего центра. Подготовленность установления мажорно-минорной системы к началу XVII века.

Примерные образцы для анализа:

- Перотин. Транскрипция Gr. Viderunt. Am hl. Weihnacht sfeste in der Messe // Евдокимова Ю. Многоголосие Средневековья. X – XIV века. М., 1983.
- Дюфаи. In excelsis Gloria // Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения. XV век. М., 1989.
- Джезуальдо ди Веноза. Мадригал (на выбор).
- Палестрина. Мадригал (на выбор).
- Пьесы английских верджиналистов (на выбор).

Тема 17. Мажорно-минорная система в XVII – XVIII веках

XVII век – время установления мажоро-минора как определяющей ладогармонической системы. Роль мажорно-минорной ладовой организации в эмансипации музыки как самостоятельного вида искусства.

Гармония и полифония как основные русла музыкального выражения в XVII – XVIII веках. Возможность несовпадения функциональных единиц лада и склада в музыке эпохи basso continuo.

Ладогармоническая организация музыки XVII – XVIII веков: аккордика (преобладающие структурные формы и ладофункциональный «ассортимент»), принципы экспонирования тональности, гармония кадансов, основные гармонические явления развивающих разделов (диатонические и хроматические секвенции, модуляции, техника их осуществления). Освоение функций высшего порядка, установление и стабилизация типовых тональных планов формы. Харктер выражения ладогармонических функций в условиях полифоническго изложения, феномен зональной гармонии. Специфика и формы полифункциональности, полиладовости и политональности, их обсуловленность полифоническим фактурным контекстом.

Длительность процесса освоения гармонического склада многоголосия. Мелодическая связанность тонов соседних созвучий в гомофонной музыке эпохи basso continuo. Компромиссные формы многоголосия XVII – XVIII веков, объединяющие полифонические и гармонические фактурные приемы. Практика цифрованного баса как своеобразное выражение переходной структуры склада (возможность фигурационной разработки созвучия как специфический признак гармонического изложения и незакрепленность фактурных форм, их импровизационная свобода как свидетельство формообразующей и тематической нейтральности фактуры). Особенности голосоведения в музыке эпохи basso continuo, определяющее значение фактурного голосоведения, роль скрытого голосоведения в условиях разных типов фактуры.

Стилевое своеобразие гармонии и фактуры у композиторов различных национальных школ XVII – XVIII веков (итальянская, немецкая, французская школы). Некоторые черты гармонии и фактуры И. С. Баха.

Примерные образцы для анализа:

- И. Бах. Хорошо темперированный клавир. Том I. Прелюдия и фуга dis-moll, g-moll.
- И. Бах. Хоралы (на выбор).
- И. Бах. Клавирная сюита (на выбор).
- Д. Скарлатти. Сонаты (на выбор).

Тема 18. Мажорно-минорная система на рубеже XVIII – XIX веков

Классицизм эпохи просвещения как культурно-историческое явление. Основные особенности эстетики классицизма, ее рационалистические предпосылки, типизация как главный способ отражения действительности. Нормативность средств выражения, регламентированность в отделении главного от второстепенного, строгая иерархия элементов, действенность, процессуальность, стремление отразить становление, временное отступление от норматива как средство создания эффекта преодоления – ведущие принципы художественного творчества в эпоху классицизма. Их преломление в различных аспектах организации музыкального текста – ладообразования, фактурообразования, мелодике, метроритме, формообразовании и др.

Мажоро-минор как форма логической организации, определяющая специфику классицистского музыкального мышления. Системообразующая роль классической гармонии, подчиненность всех элементов музыкального языка логике мажорно-минорных ладогармонических отношений.
Организация ладовой системы в музыке композиторов эпохи классицизма. Гармоническая природа мажорно-минорного лада, основные и переменные функции, аккордовые представители функций. Внутритональная и модуляционная хроматика. Централизованность тональной организации, трактовка тонального плана произведения как ладовой структуры высшего порядка. Способы экспонирования основной тональности, раскрытие тональности через ее отрицание и восстановление.
Фактурообразование в музыке композиторов классицистской эпохи, подчинение его законам, управляемым целостным аккордом. Способность к интеграции составляющих аккорд тонов как основание возможности его фактурирования. Формы организации фактурных компонентов, типовые фактурные формулы. Системы отношений компонентов фактуры, характерные для эпохи классицизма фактурные типы. Регистровое оформление классицистской фактуры, явление регистрового баланса. Голосоведение в музыке композиторов классицистской традиции, ведущая роль ладовых сил голосоведения при подчинении им фактурных. Особенности фактурного развития.
Соотношение классицистской гармонии и акцентной метрики. Гармония как средство формирования ритма высшего порядка. Ритм смены гармонических функций как фактор нарушения метрической регулярности.
Формообразующая роль гармонии в музыке композиторов эпохи классицизма: темообразующие, структрно-грамматические функции гармонии, гармония как фактор формирования общекомпозиционных функций (выработка типового гармонического содержания различных разделов формы, возможность преднамеренного несовпадения ладофункциональной организации раздела с характерным для его места в форме нормативом как специфическое выразительное средство). Тональное движение в музыке композиторов классицистской эпохи: оформление типовых тональных соотношений разделов формы и частей цикла, модуляционных планов.
Соотношение общеэпохальных и индивидуально-композиторских закономерностей в музыкальном искусстве классицизма. Авторские решения заданных эпохой типов гармонического и фактурного изложения (гармония и фактура как элемент индивидуально-композиторских систем Моцарта и Бетховена – сравнительный анализ.
Примерные образцы для анализа:

- Л. Бетховен. Симфония № 1, часть I; симфония № 3, часть I.
- сравнительный анализ фактуры Моцарта и Бетховена (на примере фортепианных сонат);
- Й. Гайдн. Сравнительный анализ фактурной организации ранних и поздних клавирных сонат.

Тема 19. Мажорно-минорная система в XIX веке (послеклассический период)
Основные эстетические установки искусства в эпоху романтизма. Стремление к полноте и исчерпанности в каждом мгновении лирического высказывания, интенсивность эмоционального тонуса, лаконизм и детализация художественного текста как основные творческие доминанты эпохи. Индивидуализация художественных средств, порождающая трудность эпохально-стилевых обобщений. Утверждение форм, допускающих различные, неединообразные решения и возможность разных толкований одного и того же явления.
Возрастание в XIX веке роли мелоса как основного выразителя эмоционального начала. Интонационные истоки музыки в постклассицистскую эпоху, народная песня и речевые интонации как основные источники индивидуализации мелодики в XIX веке.
Изменение соотношения сил гармонии и мелодии, тенденция к эмансипации мелодии как организующего начала. Усиление значения тонов как функциональных единиц лада, ослабление роли гармонии в осуществлении ладовых тяготений, возрастание фонических

свойств отдельных созвучий и гармонических оборотов. Формирование тематических и стилерепрезентирующих функций гармонии, наделение аккорда как такового способностью стать носителем тематической характерности и ролью информатора индивидуального композиторского стиля, появление «именных» гармоний как характерное явление XIX века. Особенности ладотональной организации в музыке композиторов эпохи романтизма. Усложнение и постепенное расшатывание мажорно-минорной системы при сохранении в целом ее господствующей роли как общее направление эволюции ладотональной организации. Основные пути в обновлении ладофункциональных отношений: а) проникновение в ладогармоническую систему мажоро-минора отношений, характерных для монодических ладов (усиление переменности функций, действие результативности как принципа проявления ладогармонических значений, предельная разреженность или, напротив, предельная сгущенность ладогармонических смен и т.д.); б) стремление усилить собственно гармонические тяготения через хроматизацию лада. Эмансипация неустоя как основная тенденция развития музыкальной системы в XIX веке, перенос акцента с устойчивости на неустойчивость избеганием реального присутствия тоники, ослабление централизации лада.

Эволюция звукоряда в XIX веке, поляризация и разнообразные формы синтеза диатоники и хроматики, их контраст в пределах одного композиторского стиля. Распространение характерных звукорядных структур монодийных ладов, возникновение особой натурально-ладовой сферы мажора и минора, формирование специфических «ориентальных» ладовых форм. Разновидности хроматизированных форм лада. Появление увеличенных и уменьшенных ладовых структур.

Аккордовые средства в музыке композиторов XIX века, изменение «ассортимента» аккордов как с точки зрения ступеневого состава, так и с точки зрения интервального строения. Возрастание роли аккордов смешанных функций. Появление многотерцовых комплексов, формирование новых нетерцовых аккордовых структур.

Особенности романтической фактуры. Тенденция к максимальному усилению главного голоса как основного носителя мелодического начала. Основные принципы организации фона, полифонизация как главная закономерность его строения (насыщение фона тематическими интонациями, мелодизация аккомпанирующих голосов). Растворение аккорда в мелодической ткани, формирование тенденции зонального выявления ладовой функции.

Принципы тональной организации в музыке XIX века, рушение ладофункционально детерминированных тональных планов и тональных путей движения, усиление фонических импульсов в их построении, индивидуализация тонального соотношения частей и разделов. Изменение форм показа тональностей, неустойчивость тональности даже при экспонировании. Расширение круга тональностей, вовлекаемых в сферу основной. Появление тонально и гармонически разомкнутых произведений.

Примерные образцы для анализа:

- Ф. Шуберт. Соната B-dur, часть I;
- Ф. Шопен. Мазурки № 6, 13, 15, 19, 26;
- сравнительный анализ фактуры Шопена и Шумана (на примере фортепианных пьес);
- Р. Шуман. «Детские сцены»;
- Ф. Лист. Соната для фортепиано h-moll, «Песнь Миньоны», «Лорелея»;
- Р. Вагнер. Пять песен на стихи М. Везендонк;
- И. Брамс. Интермеццо ор. 119;
- А. Брукнер. Симфония № 2, часть I;
- М. Мусоргский. «Картинки с выставки», песни «Ах ты, пьяная тетеря», «Семинарист»;
- М. Мусоргский. Опера «Хованщина», сцена гадания Марфы: сравнительный анализ редакций Мусоргского и Римского-Корсакова;
- А. Бородин. Романсы «Спящая княжна», «Фальшивая нота», «Морская царевна»;

- Н. Римский-Корсаков. Сцена метели из оперы «Кащей бессмертный»;
- П. Чайковский. «Времена года»;
- С. Рахманинов. Прелюдии ор. 32 № 2, 7; романсы «Я жду тебя», «Маргаритки», «Вчера мы встретились», «Ночью в саду у меня»;
- А. Скрябин. Фортепианные пьесы ор. 52 № 3, ОР. 67 № 1, ор. 74;
- М. Равель. «Благородные и сентиментальные вальсы»;
- К. Дебюсси. Прелюдии «Терраса, посещаемая лунным светом», «Мертвые листья».

Тема 20. Гармония в современной музыке

Необходимость дифференцированной оценки путей развития музыкального искусства и принципов музыкальной организации в XX веке. Разнообразие творческих направлений, индивидуальных стилей и манер в современном искусстве.

Формы современного многоголосия как результат длительного процесса развития музыкального мышления. Историческая подготовка средств современного гармонического интонирования в музыке предшествующих стилей.

Особенности интонационного строя современной музыки: специфика преломления речевой интонации, изменения в жанровой ориентации в использовании фольклорного материала, включение в палитру музыкальных средств новых нетрадиционных звукоформ, и т.д.

Обновление и усложнение форм проявления гармонических принципов организации многоголосия в музыке XX века. Взаимодействие и сплетение гармонической логики с другими формами организации — полифонией и монодией.

Общая характеристика склада в современной музыке. Моноформы и полиформы складов, особенности их интонационной и фактурной реализации. Фактурные формы в музыке XX века. Преломление в современной музыке традиции гармонического структурирования музыкальной ткани (специфика построения аккордовой фактуры, особенности использования приемов гармонической, ритмической, мелодической фигурации созвучий).

Ладовая организация музыки XX века. Принципиальная нестабильностить, множественность ладовых структур, проявляющаяся как на уровне функциональных отношений, так и на уровне звукоряда. Результативная природа большинства современных ладовых систем. Преобладание слабоцентрализованных форм лада, явление ладовой «дробности». Техника остинатного установления ладового центра. Специфика монодийных, монодийно-гармонических, гармонических ладов в музыке XX века.

Возрастание в современной музыке роли тембра как интонационно-тематического фактора. Особое внимание к краске избираемой интервалики, поиски новых, нестабильных аккордовых конструкций. Роль тематической гармонии как средства цементирования формы.

Примерные образцы для анализа:

- С. Прокофьев. Соната для фортепиано № 6, часть I; соната для фортепиано № 8, часть I;
- Д. Шостакович. Соната для фортепиано № 2, часть I; вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии»; прелюдии из цикла «24 прелюдии и фуги» (на выбор);
- Г. Свиридов. «Пушкинский венок»; «Курские песни»;
- С. Слонимский. «Песни вольницы»;
- В. Гаврилин. «Русская тетрадь»;
- А. Шенберг. «Лунный Пьеро»;
- Д. Веберн. Вариации для фортепиано;
- О. Мессиан. Пьесы для фортепиано (любые на выбор);
- П. Хиндемит. «Ludus tonalis»: интерлюдии;
- И. Стравинский. Соната для фортепиано; «Piano Rag Music»
- Б. Барток. Багатели; «Микрокосмос», 6-я тетрадь (на выбор).

5. Формы контроля

Проверка усвоения материала производится на ***зачете*** в конце второго семестра и на ***экзамене*** в конце четвертого семестра.
К зачету представляются все письменные задания за первый и второй семестры и проводится контрольный урок, где выполняются задания по гармоническому анализу и игре на фортепиано (игра последовательностей с использованием средств мелодической фигурации в фигуративной фактуре, секвенций с использованием нетерцовых аккордов, пентаккордов и т.д.).
К экзамену:

1) представляются письменные работы за третий семестр;
2) выполняется классная письменная работа в форме гармонизации мелодии в фактуре, с использованием средствам вводнотоновой и однотерцовой гармонии, написания по заданному началу модуляционного построения в тональности 1-й и 2-й степени родства по предложенной структурно-композиционной схеме, написания вариационного цикла на тему народной песни – на выбор;
3) выполняются упражнения на фортепиано: энгармоническое разрешение аккордов; игра секвенций; игра модуляций – функциональных (в форме периода в определенном жанре), энгармонических (в виде короткого построения); в четырехголосном изложении и в фигуративной фактуре; игра секвенций из произведений композиторов различных эпох (подготовленных в течение семестра и с листа); игра построения в форме периода с данным первым предложением из малоизвестных образцов музыки Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шумана и др. композиторов; конкретное задание определяется преподавателем;
4) осуществляется гармонический анализ предложенного произведения: детальный (ладофункциональный и фактурный) анализ законченного отрывка, тональный план целого, историко-стилевой анализ гармонической и фактурной организации предложенного произведения; конкретное задание определяется преподавателем.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Бершадская Т. С. Лекции по гармонии. СПб.: Изд-во «Композитор», 2003.
2. Холопов Ю. Н. Гармония: Теоретический курс: Учебник. СПб.: Изд-во «Лань», 2003. (Учебники для вузов. Специальная литература).
3. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. М., 1996.– Ч. I.; М., 2001 – Ч. II; М., 2009. – Ч. III.
4. Холопов Ю. Н. Задачи по гармонии / составители: Т. С. Кюрегян и И. С. Старостин. – Москва : Московская консерватория, 2011. Режим доступа: http://www.mosconsv.ru/ru/publication.aspx?id=128897

Дополнительная литература

1. Бершадская Т. С., Титова Е. В. Звуковысотная система музыки: словарь ключевых терминов. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012.
2. Бражник Л. В. Ангемитоника в модальных и тональных системах: На примере музыки тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья. Казань, 2002.
3. Мутли А. Ф. Сборник задач по гармонии: Учебное пособие для музыкальных училищ и консерваторий. М.: Музыка, 1986.
4. Рети Р. Тональность в современной музыке. Л., 1968.
5. Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. М.: Музыка, 1973.
6. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. М.: Музыка, 1966. Вып. 4. С. 216 – 329.
7. Холопов Ю. Н. Очерки современной гармонии. М.: Музыка, 1974.

8. Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. М., 1996.– Ч. I.; М., 2001 – Ч. II; М., 2009. – Ч. III.
9. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс: в 2 ч.: учеб. пособие для спецкурсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). Ч. 1. Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма / под ред. В. С. Ценовой. М., 2003.
10. Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс: в 2 ч.: учеб. пособие для спецкурсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). Ч. 2. Гармония XX века / под ред. В. С. Ценовой. 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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 «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ПОЛИФОНИЯ

Разработчик: Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Полифония» – изучение видов полифонической техники, ее применения в музыкальной форме различных исторических периодов как основы для профессиональной композиторской деятельности; понимание роли полифонии в музыке IX–XXI вв., изучение индивидуальных авторских стилей; рассмотрение основных видов музыкальной композиции в их историческом становлении.

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;

	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-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; – 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; – 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; –

	записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	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 музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		188		
Самостоятельная работа		172		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Полифония как дисциплина

Тема 1. Полифония как склад музыкальной ткани

Определение полифонии как склада музыкальной ткани, организующегося как координация нескольких одновременно звучащих линий (мелодических голосов или пластов). Ее отличие от монодийного и гармонического складов. Круг значений понятия «контрапункт»: контрапункт как исторически обусловленный принцип вертикальной координации мелодических голосов полифонической ткани; контрапункт как голос, сопровождающий главный; контрапункт как соединение голосов; контрапункт как система правил вертикальной координации голосов в условиях контрапунктической техники; контрапункт как учебная дисциплина. Простой контрапункт: историческая периодизация контрапунктических стилей. Сложный контрапункт: общая характеристика видов.

Раздел 2. История полифонии. Эпоха дисканта

Тема 2. Ранние формы многоголосия (IX–XII вв.)

Ранний – параллельный (строгий) и непараллельный (свободный) органум. Поздний свободный органум рубежа XI–XII вв.: расположение голосов, состав и свойства созвучий, строение органума, состав и разновидности органальных фраз (компоненты органальной фразы: копула, пенультима, копуляция, инцепт, серединные звуки). Мелизматический органум.

Тема 3. Школа Нотр-Дам

Деятельность Леонина и его современников (середина XII в.). Черты стиля: начало перехода к фиксированной в нотной записи музыкальной ритмике; органум и дискант как два основных вида многоголосного – двухголосного – письма. Деятельность Перотина и его современников (рубеж XII–XIII вв.). Органум как центральный жанр многоголосной письменной музыки: состав голосов, запись; ритмика; мелодика свободных голосов; правила дисканта; композиция; приемы развития – особенности контрапунктической техники.

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

Мотет как центральный жанр в иерархии жанров многоголосной музыки XIII в. Пути развития жанра: практика контрафактуры. Черты стиля: полимелодическое многоголосие, особенности

модальной ритмики в теноре, строение мотета на основе остинатных мелодических и ритмических повторений. Типы мотетов: латинский мотет, мотет с опорой на французскую лирическую поэзию, мотет «триплум-стиля».

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

Изоритмический мотет Филиппа де Витри и Гильома де Машо. Определение принципа изоритмии. Формирование изоритмического мотета из мотета триплум-стиля. Ранние мотеты Витри: преобразование модальной ритмики в талье мотетов, ритмоформульность дуплума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (секциональная и панизоритмия). Мотеты Витри 20–40-х годов. Отход Машо от жанра мотета, переключение на песенные жанры.

Тема 6. Многоголосие итальянского Треченто

Две итальянские школы: 1) 1-я половина XIV века – Йоханнес де Флоренция, Якопо де Болонья; 2) 2-я половина XIV века – 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, вireле, 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 (JvJhJJvh). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJv: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления Jv. 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.).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 4 семестра – экзамен. Формы текущей аттестации:

– устные (выполнение практических заданий на фортепиано);
– письменные (выполнение тестовой работы).
Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Разработчик: Дулат-Алеев Вадим Робертович, зав. кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Анализ музыкальной формы» – изучение принципов музыкального формообразования в историческом развитии как основы для профессиональной исследовательской, критической, педагогической и просветительской деятельности музыковеда; понимание логики стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении.

Дисциплина исторически связана с изучением теории и истории музыкальной композиции, принципов ее существования в разных формах, как основы для профессиональной композиторской и педагогической деятельности. В рамках изучения музыкальной формы ставятся следующие **задачи**:

- осмысление музыкального произведения с позиций его интонационной системы, основанной на взаимодействии семантической и структурной основ;
- выполнение научных исследований в области музыкальной формы;
- научная подготовка к преподаванию формы в специальных профессиональных учебных заведениях;
- формирование восприятие художественного содержания произведения;
- овладение навыками аналитического подхода для раскрытия художественной ценности произведения;
- раскрытие закономерностей музыкальной драматургии произведения, адекватного замыслу композитора;

- приобретение устойчивых знаний о закономерностях строения различных музыкальных форм;
- установление связей между принципами организации разных видов искусства;
- развитие навыков слушательского восприятия музыкальной формы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные типы форм классической и современной музыки;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	6	8
Контактная работа, в т.ч. контроль		188		
Самостоятельная работа		172		

4. Содержание дисциплины (модуля)

5-6 семестры

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

Тема 1.1. Музыкальная форма как категория. Компоненты музыкального языка как факторы формообразования. Музыкальный стиль. (4 ч.)

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению музыкальной формы. Анализ

музыкальных произведений как интегрирующая дисциплина, основанная на единстве всех сторон музыки, подчиненном художественной идее целого. Формообразующая роль компонентов музыкального языка: зависимость формы от системы звуковой организации (тональные, модальные, серийные, сонорные и др. формы); синтаксическая структура мелодии, уровни метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке.

Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

Тема 1.2. Функциональные концепции музыкальной формы. Основные функции разделов музыкальной формы. Музыкальный тематизм. (4 ч.)

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. (4 ч.)

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.

Практические занятия. Анализ произведений: И.С. Бах. ХТК I т. Прелюдия C-dur; Л. Бетховен. Соната № 2, II ч.; Соната № 1, I ч.; С. Прокофьев. Соната № 5, I ч.; Бах. Прелюдии № 1,2 ХТК 1 т., Моцарт. Соната № 12 для ф-но., Скрябин. Поэма-ноктюрн оп.61.

Освоение метода схематической записи формы музыкального произведения с использованием функциональных знаков (по Ю.Н. Холопову), тематической характеристики функциональных разделов, тонального плана, потактовой фиксации.

Самостоятельная работа. Анализ произведений: И. Гайдн. Симфония Es-dur, I ч.; В. Моцарт. Соната C-dur (№ 7), I ч.; Л. Бетховен. Соната № 7, II ч.

Конспект статьи: Акопян Л. Методология структурного слышания в музыкознании //Музыкальная академия. 1997. № 1,2.

***Раздел 2.* Музыкальные формы эпохи барокко**

Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания. (6 ч.)

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 (8 ч.)
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:
Сводная композиционная схема старинной двухчастной формы

Фаза формы	***Название функционального раздела формы***	***Условное обозначение***
I	*Экспозиция*	Ex
	Экспозиционная интрада *- с темой*	Ex: i *Ex: I*
	Экспозиционное развертывание	Ex: m
	Экспозиционное заключение *- с темой* - с дополнительным кадансированием *- к теме*	Ex: t *Ex: T* Ex: tt *Ex: Tt*
II	*Разработочно-репризный ответ*	RRe
	Контрэкспозиционная (ответная) интрада Разработочная развивающая модуляция Разработочная возвратная модуляция	R: i R: m-ex R: m-in
	Репризное заключение *- с темой* - с дополнительным кадансированием *- к теме*	Re: t *Re: T* Re: tt *Re: Tt*

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 (4 ч.)
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. (4 ч.)
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 гармноническую последовательность, жанрове модификации темы в барочных фигурационных вариациях.
Куплетное рондо французских клавесинистов.
Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).
Практические занятия. Анализ произведений: И.С. Бах. Инвенции и симфонии, Маленькие прелюдии, ХТК I т. Прелюдия и фуга d-moll; Итальянский концерт для клавира; Французская сюита до минор, Английская сюита соль минор, Концерт для скрипки, струнных и континуо ля минор; “Crucifixus”; Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»; Гендель. Бестактовые прелюдии соль минор, ля мажор, Фантазия для клавира до мажор; А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром a-moll; Марчелло-Бах. Концерт ре минор; Д. Скарлатти. Соната № 8 D-dur; Г. Гендель. Сюита для клавира G-dur; Куперен. Чакона-рондо «Любимая»; Телеман. Концерт для скрипки с оркестром ля минор; Солер. Клавирная соната соль мажор; В. Моцарт. Соната № 4 Es-dur, I ч.
Сочинение прелюдии в форме свободного развертывания по заданному тезису. Импровизация вариаций на заданную темы (в стиле фигурационных вариаций).
Самостоятельная работа. Сочинение прелюдии в форме свободного развертывания в стиле Баха или Генделя. Сочинения жанровой пьесы в старинной двухчастной форме. Анализ произведений: И.С. Бах. ХТК II т. Прелюдия gis-moll; Г. Гендель. Фантазия для клавира C-dur.
Схематическая запись формы всех анализируемых произведений.
***Раздел 3.* Классико-романтическая система музыкальных форм**
Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования (2 ч.)
Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.
Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана (6 ч.)
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) (10 ч.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 3.4. Вариации (4 ч.)

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 (6 ч.)

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 (2 ч.)

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 (4 ч.)

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 (10 ч.)

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. Ф. Шопен Четыре баллады для фортепиано. 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).

Практические занятия.

Анализ произведений:

Песенные формы: Л. Бетховен. Соната № 1, II ч.; Соната № 6, II ч.; Соната № 4, II ч., Ф. Мендельсон. Песни без слов № 1,2,3, 8, 12, 18, 27; Ф. Шопен. Ноктюрн c-moll, Полонезы cis-moll, c-moll, Мазурки № 1-10 (начальные периоды); П. Чайковский. Симфония № 6, финал; Э. Григ. Свадебное шествие в Трольхаугене.

Формы класса рондо: Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, финал. В. Моцарт. Соната C-dur, II ч., Л. Бетховен. Рондо a-moll; Соната № 21, финал; Соната № 8, II ч.; В. Моцарт. Соната для ф-но B-dur, финал; Маленькая ночная серенада, финал; Л. Бетховен. Соната № 8, финал; «К Элизе»; Р. Шуман. Симфония № 3, II ч.; В. Моцарт. Соната для ф-но № 11, финал; Ф. Шопен. Мазурка b-moll.

Вариации: В. Моцарт. Сонаты для ф-но № 6, 11 (части в форме вариаций); Л. Бетховен. 32 вариации c-moll, Симфония № 5, II ч.; Э. Григ. В пещере горного короля; М. Глинка «Персидский хор»; С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини,

Сонатная форма классиков: И. Гайдн. Симфония № 103, I ч.; Сонаты для ф-но № 1, 2, 3; В. Моцарт. Симфония № 41, I ч., финал; Сонаты для ф-но № 7, 8, 12; Л. Бетховен. Симфония № 1, I ч.; Сонаты для ф-но № 1, 3, 5, 6, 21; М. Клементи. Соната для ф-но C-dur, I ч; В. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 21, I ч.

Свободные и смешанные формы постклассической традиции: Ф. Шопен. Баллады; Сонаты для ф-но № 2, 3; Ф. Лист. Соната h-moll; П. Чайковский. Симфония № 6, I ч.; С. Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1, Соната для фортепиано № 6; Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер»; А. Шнитке. Концерт для фортепиано и струнного оркестра.

Самостоятельная работа. Анализ первой части классической симфонии или сонаты в качестве выступления на семинарском занятии. Составление схем формы анализируемых произведений.

Сочинение периода и простых форм. Анализ менуэта (скерцо) и медленной части классической сонаты или симфонии для выступления на семинарском занятии.

Анализ произведений: М. Равель. Болеро; И.С. Бах. Пассакалья для органа c-moll; Р. Шуман. Карнавал. В. Моцарт. Рондо C-dur для ф-но; Р. Шуман. Новеллетта E-dur; И. Гайдн. Симфония № 103, финал.

Запись схемы формы всех анализируемых произведений. Анализ произведений: Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 1; Д. Шостакович. Симфония № 15.

7 семестр

***Раздел 4.* Формы в музыке XX века**

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации (4 ч.)

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 (6 ч.)

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 (8 ч.)

Принцип серийной организации: выведение всей музыкальной ткани из последовательности неповторяющихся звуков – серии. Принцип работы с серией: 4 основные формы – первоначальная или прима (сокращенно P или O), инверсия (I), ракоход (R), ракоходная инверсия (RI) и их транспозиции; дополнительные средства развития – квартовая, квинтовая, тритоновая мутации, пермутация, ротация, контрротация, интерполяция, селекция. Одноколейное и многоколейное (параллельное проведение двух и более серийных рядов в разных голосах) изложение серии. Склад и фактура в серийной композиции, полифонические традиции.

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

Сериальность как распространение серийной организации на разные параметры музыкального организации: серии динамики, ритма, тембра, артикуляции. Трудность совмещения сериальности с традиционными формами.

Многообразие ладов новой модальности, среди которых, помимо традиционных диатонических, различные хроматические («лады Шостаковича»), симметричные («лады Мессиана») и др. Взаимодействие модальности и тональности. Приложение новой модальности к формам классико-романтического типа и имеющим иную исторически более традиционную для модальности структуру (строчные формы знаменного распева, григорианские секвенции, мотеты XVI в.). Линеарно-мелодическая природа модальности, ее взаимодействие с функциональностью тонального типа (вертикально-гармонической организацией). Смена звуковысотной позиции как средство развития в форме, фактурный, ритмический и другие способы формообразования. Специфика динамичности в модальных и неомодальных формах. Традиционные формы в условиях неомодальности: Дебюсси. «Наигрыш пастуха» из балета «Ящик с игрушками» (модальная простая трехчастность); Барток «Отражения» из цикла «Микрокосмос» (модальное рондо); Мессиан. «Отражения в ветре» (модальная сонатная форма).

Тема 4.4. Формы в условиях сонорики и алеаторики. Обзор композиционных принципов других техник письма XX века (электронная и конкретная музыка, полистилистика, репетитивная техника). (6 ч.)

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 (4 ч.)
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 (Р. Калимуллин. Квартет памяти Тукая, Соната для виолончели соло и др.).
Практические занятия
Анализ произведений: Прокофьев. Мимолетности, № 1, 5, 10, 18; Соната № 5 для ф-но 1 ч; Скрябин. Соната № 9, «Мрачное пламя», Поэма-ноктюрн оп. 61, Этюд оп. 56 № 4, «Ирония» оп. 56 № 2; Дебюсси «Паруса»; Барток «Микрокосмос» («Отражения»); Мессиан «Голубь», «Двенадцать взглядов на младенца Иисуса», Вариации для скрипки и ф-но; Шенберг «Лунный Пьеро»; Берг Концерт для скрипки с оркестром; Веберн Концерт для оркестра оп. 24; Щедрин «Горизонталь и вертикаль» из «Полифонической тетради» для ф-но; Губайдуллина «Оффертoриум», «Светлое и темное» для органа и виолончели; Денисов «Crescendo e diminuendo» для клавесина и 12 струнных, «Пение птиц»; Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы»; Пярт «Tintinabuli»; Берио Симфония для оркестра и 8 певческих голосов; Исан Юн Симфония № 2; Калимуллин Соната для виолончели соло.
Сочинение пьесы в серийной технике (песенная форма по образцу второй части Концерта для оркестра Веберна).
8 семестр
Тема 5. Особенности научного исследования проблем музыкальной формы (3 ч.)
Тема изучается в рамках индивидуальных занятий, базируется на индивидуально рекомендованном списке литературы и источников, зависит от темы научной работы студентов, которая представляется в форме курсовой работы в конце семестра. Вариативность методологии анализа музыкального произведения. Основные этапы развития отечественной аналитической традиции. Формирование научного дискурса в рамках тренинга профессиональной дискуссии по вопросам музыкальной формы.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:
– устные (доклады с презентациями)
– письменные (письменные практические работы, слуховые контрольные работы, тесты).
Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных работ, тестов), курсовая работа, устный экзаменационный ответ.
Контрольное тестирование по пройденному материалу. Анализ произведения по нотному тексту.
Зачетные требования по окончании первого и второго семестров включают в себя:

1) Тестирование,
2) Устный ответ по теории и истории конкретной формы,
3) Знание конкретных примеров произведений на использование той или иной формы в композиторской практике,
4) Наличие тетради с результатами выполнения практических заданий и самостоятельной работы.

Экзаменационные требования по окончании изучения дисциплины включают в себя:

1) Устный ответ по экзаменационному билету, в который входит 2 вопроса,
2) Анализ незнакомого музыкального произведения по нотному тексту на экзамене в аспекте определения формы и ее особенностей,
3) Выполнение курсовой работы,
4) Предоставление экзаменационной комиссии тетради с результатами выполнения практических заданий и самостоятельной работы за весь период изучения дисциплины.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Амрахова А.А. Как возможна музыкальная форма «без музыки»? // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 3 (28). С. 45-51.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
3. Афонина Н.Ю. Парадоксы музыкальной формы // Журнал Общества теории музыки. 2014. № 2 (6). С. 50-74.
4. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997.
5. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970
6. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
7. Васильева Е.В. Музыкальная форма и фотография: система языка и структура смысла // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2015. № 4. С. 28-41.
8. Гамова И.В. О музыкальной форме К. Монтеверди // Музыкальное искусство. 2016. № 15. С. 58-70.
9. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996.
10. Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. М., 2004.
11. Денисов А.В. Гиперцитирование в музыкальном искусстве XX века: формы и функции // Philharmonica. International Music Journal. 2018. № 4. С. 42-50.
12. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань, 2008.

14. Дулат-Алеев В.Р. Современная теория музыки: проблемы и перспективы дисциплинарной матрицы // Журнал Общества теории музыки. Вып. 4а. 2014. С. 1-7.
15. Дулат-Алеев В.Р. Исторический аспект учебного курса музыкальной формы // Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казан. гос. консерватория; Ред.-сост. Е.В. Порфирьева, Л.А. Федотова. – Казань, 2016. С. 110–119.
16. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. М.:
17. Коробова А.Г. Теория жанров и современность. М., 2007.
18. Кириллина Л. Формы некоторых произведений Бетховена в связи с музыкальнотеоретическими учениями в XVIII веке // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
19. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Самосознание эпохи и музыкальной практики. М., 1996.
20. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
21. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д.Скарлатти // Вопросы музыкальной формы. Вып.1. – М., 1994.
22. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
23. Копосова И.В. Потенциал проблемного обучения в курсе музыкальной формы // Музыкальный журнал Европейского Севера. 2016. № 3 (7). С. 53-63.
24. Красовская Е.П., Николаева А.И. Герменевтический подход к освоению формы музыкального произведения в инструментально-исполнительском классе // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2018. № 2 (22). С. 103-119.
25. Кюрегян Т. Неомодальность и музыкальная форма // Музыкальное искусство XX века: творческий процесс, художественные явления, теоретические концепции. – М., 1992.
26. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков. – М. 2003.
27. Кюрегян Т.С. Антон Аренский – преподаватель и мастер музыкальной формы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. № 3. С. 356-380.
28. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. – М., 1996.
29. Лаврентьева И. Вокальные формы произведений. М., 1978.
30. Логунова А.А. К проблеме музыкально-драматической формы финала в операх Джузеппе Верди (по материалам писем композитора) // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. 2016. № 1 (42). С. 155-160.
31. Мазель Л. Заметки о форме и тематизме в произведениях Бетховена раннего и среднего периодов творчества // Бетховен. – М., 1971. вып. 1.
32. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1986.
33. Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М., 1967
34. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. – М., 1992.
35. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
36. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
37. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. – М., 1994.
38. Михеева Ю.В. Музыкальная форма как форма кинофильма: вопрос онтологического единства. Философия и культура. 2015. № 5 (89). С. 762-768.
39. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
40. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003.

41. Поспелов П. Репетитивная техника и минимализм // Музыкальная академия. 1992. №4.
42. Протопопов Вл. Из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века.
43. Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы Бетховена. М., 1970.
44. Протопопов Вл. Принципы музыкальной формы И. С. Баха. М., 1981.
45. Протопопов Вл. Сонатная форма в западноевропейской музыке 2-й половины XIX века. М., 2002.
46. Протопопов Вл. История сонатной формы. Сонатная форма в русской
47. музыке. М., 2010.
48. Пылаев М.Е. Из истории процессуально-динамической трактовки музыкальной формы в XX веке // Colloquium-journal. 2018. № 7-5 (18). С. 5-7.
49. М., 1980 Хрестоматия.
50. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л., 1977.
51. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. СПб., 2003
52. Рымко Г.А. Тексто-музыкальные формы Средневековья-Возрождения: к проблеме классификации. Музыкальная академия. 2014. № 2 (746). С. 139-145.
53. Син Синь. Некоторые вопросы специфики музыкальной формы в китайской традиционной музыке // Вестник культуры и искусств. 2018. № 4 (56). С. 133-137.
54. Скребков С. Анализ музыкальных произведений . – М., 1958.
55. СкребковаФилатова М. Фактура в музыке. М., 1985.
56. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. –М., 1992.
57. Соколов А.С. Функциональный подход в отечественном учении о музыкальной форме // Журнал Общества теории музыки. 2016. № 3 (15). С. 1-9.
58. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М., 1980.
59. Теория современной композиции / отв. ред. В.С. Ценова. М., 2005.
60. Способин И. В. Музыкальная форма. М., 2002.
61. Тюлин Ю. Н., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартиросян Т., Шнитке А. Музыкальная форма. М., 1965.
62. Холопов Ю. Метрическое строение периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. – М., 1978.
63. Холопов Ю. Принципы классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.
64. Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
65. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М., 1988.
66. 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.
67. 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.
68. Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера. – М., 2003.
69. Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. М., 2008.
70. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
71. Холопова В. Музыкальный тематизм. – М., 1983.
72. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. – М., 1984.
73. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. М., 2001.
74. Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке Оливье Мессиана. – М.: Классика XXI, 2002,
75. Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. – М., 1992.
76. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974.

77. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
78. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1983.
79. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1–2. М.,1988–1990.
80. Шенкер Г. Свободное письмо / Пер. Б. Плотникова. – Красноярск, 2003.

Дополнительная литература

1. Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М., 1995.
2. Арановский М. Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича и некоторые вопросы музыкальной семантики – Вопросы теории и эстетики музыки. – М., 1977. Вып. 15.
3. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998.
4. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991.
5. Арановский М. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке. // Музыкальный современник. – М., 1987. Вып. 6.
6. Арутюнов Д. Сочинения П. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1989.
7. Баранова Т.Б. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография совре-менного балета. М., 1982 С. 8–35.
8. Баранова Н. Особые экспозиции в сонатной форме XIX века. – СПб., 1999.
9. Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни М., 2007.
10. Бобровский В. К вопросу о драматургии музыкальной формы // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.
11. Валькова В. К вопросу о понятии «музыкальная тема» // Музыкальное искусство и наука. – М., 1978. Вып. 3.
12. Валькова В. Алеаторика В. Лютославского и особенности ее использования во Второй симфонии // Проблемы музыки XX века. – Горький, 1977.
13. Гершкович Ф. Додекафония и тональность // Филипп Гершкович о музыке. – М., 1991.
14. Григорьева Г. Роль сонатины в становлении сонатной формы венских классиков // Черты сонатного формообразования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1978. Вып. 36.
15. Добжанская О.Э. Музыкальная форма. Якутск: Арктический гос. ин-т культуры и искусств, 2018.
16. Дурандина Е. Жанровые модели в симфониях Прокофьева: на пути к структурному анализу // Процессы музыкального творчества. РАМ им. Гнесиных. – М., 1994. Вып. 130.
17. Дубравская Т. Мадригал (жанр и форма) // Теоретические наблюдения над историей музыки. М., 1978.
18. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья. X–XIV вв. полифонии. Вып. 1 М., 1983.
19. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы. – М., 1972. Вып. 2.
20. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XIX века: принципы, приемы. – М., 1983.
21. Катунян М. Статическая тональность // Laudamus. –М., 1992.
22. Катунян М. Рефренная форма в музыке XV-XVII вв. // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
23. Качмар М.И. Понимание музыкальной формы в семиологическом контексте нотационных систем // Музыкальное искусство. 2012. № 12. С. 38-43.
24. Кириллина Л. Бетховен и теория музыки его времени // Музыка барокко и классицизма. Вопросы анализа. – М., 1986.

25. Кудряшов Ю. Катехизис теории сонорного лада // Проблемы музыкознания. Вып.2. Аспекты теоретического музыкознания. ЛГИТМиК им. Н.К.Черкасова. – М., 1989.
26. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. – М., 1994.
27. Куницкая Р. Пьер Булез: теоретические концепции тотальной серийности и ограниченной алеаторики // Современные зарубежные музыкальнотеоретические системы. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 105. – М., 1989.
28. Курбатская С., Холопов Ю. Пьер Булез. Эдисон Денисов. Аналитические очерки. – М., 1998.
29. Кшенек Э. Упражнения в контрапункте, основанном на двенадцатитоновой технике // Музыкальное искусство XX века: творческий процесс, художественные явления, теоретические концепции. – М., 1992.
30. Кюрегян Т. Оливье Мессиан. «Дева Мария и дитя» из девяти медитаций для органа «Рождество Господне» (к проблеме неомодальной формы) // Laudamus/ – М., 1992.
31. Кюрегян Т. К систематизации форм в музыке XX века // Музыка XX века. Московский форум. – М., 1999.
32. Лобанова М. Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. М.,1994.
33. Макаров Д., Макаров Т. Объективная форма музыкального произведения как объекта авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 11. С. 14-22.
34. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект. // Советская музыка. 1979. №3.
35. Паисов Ю. Политональность и формообразование // Музыка и современность. – М., 1976. Вып. 10.
36. Пономарева Е.В. Тестирование как одна из форм контроля знаний в учебном курсе «Музыкальная форма» для музыковедов // Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 2016 г учебно-методическое пособие. Саратов, 2016. С. 29-37.
37. Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. – М., 2000.
38. Рымко Г.А. Тексто-музыкальная форма: от средневековья до современности // Израиль XXI. Музыкальный журнал. 2011. № 4 (28).
39. Сахалтуева О., Назайкинский Е. О взаимосвязи средств в музыкальном исполнении (на примере анализа пьесы Шумана «Грезы») // Музыкальное искусство и наука. – М., 1970. Вып.1.
40. Сахарова Г. Формирование сонатного цикла в болонской школе XVII века // Вопросы теории и эстетики музыки. – М., 1974. Вып.1.
41. Скребкова-Филатова М., Исполнительский стиль и вариантная множественность интерпретаций // Проблемы исполнительского стиля. МГК им. Чайковского, 1982.
42. Тосин С.Г. Православное колокольное многоголосие дореволюционной традиции: к вопросу о многообразии музыкально-фактурных форм «собственно звона» // Вестник музыкальной науки. 2018. № 2 (20). С. 44-51.
43. Хабирова С.С. Музыкальная форма произведений для хора a capella: Методическая разработка по предмету «Анализ музыкальных форм» для студентов дирижерско-хоровых отделений вузов искусств и консерваторий. Уфа: Уфимский гос. ин-т им. З. Исмагилова, 2017.
44. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. – М., 1972.
45. Холопов Ю.Н. О сущности музыки // Юрий Николаевич Холопов и его
46. научная школа. М., 2003.
47. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX века. М., 1971.
48. Чигарева Е. Семантика сонатной композиции в фортепианных концертах Моцарта // Проблема историко-стилевой эволюции: гармония, форма, жанр. – Новосибирск, 1994.

49. Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. М., 2000
50. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990. с 327-331с.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Разработчик: Килин Андрей Иванович, преподаватель кафедры теории музки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Инструментоведение» – последовательное ознакомление и изучение студентами-композиторами инструментов симфонического оркестра, овладение теоретическими знаниями, необходимыми для сочинения музыки для различных инструментальных составов. В задачи курса входит изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей, примеров использования в мировой музыкальной практике. В результате освоения дисциплины слушатель должен: знать тембровые качества и технологические возможности музыкальных инструментов, с целью осознанного использования их в собственном композиторском творчестве; основы исполнительской техники на струнных, духовых и ударных инструментах: штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения; основные прототипы современных музыкальных инструментов; правила записи партитуры; уметь привести примеры использования конкретных инструментов в мировой музыкальной практике; владеть навыками самостоятельной работы с нотной, учебнометодической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-

	технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	1	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра. Инструментальные группы в симфоническом оркестре. Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Симфоническая партитура, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы. Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Тема 2. Струнно – смычковая группа

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Arco как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альта, виолончели, контрабаса. Внешний вид и главнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): tire, pousse, detache, legato, staccato,spiccato, martebe, tremolo; их значение. Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: pizzicato, col legno, con sordino. Динамические возможности (piano, forte, crescendo, diminuendo и др.) смычковых инструментов. Использование смычковых инструментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в мелодических линиях. Ведение мелодической линии смычковых в 3х, 4х, 5ти октавах. Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Партитура струнного оркестра

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы.

Семейство флейт: большая флейта, малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский рожок. Семейство кларнетов: кларнеты (inB, inA, малый кларнет), бас кларнет. Фагот и контрфагот. Саксофоны. Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главнейшие составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, регистры, характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, использование деревянных духовых в оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в своей группе, так и в оркестре в целом. Унисонные соединения деревянно-духовых в симфонической партитуре. Ведение мелодической линии в 3х, 4х, 5ти октавах. Соединение со струнной группой в мелодической линии, в гармоническом построении. Соединение деревянно-духовой группы со струнной в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.

Тема 4. Малый симфонический оркестр. Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра. Партитура малого симфонического оркестра. Группы и отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре. Группа смычковых в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Группа деревянных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 5. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Семейство валторн, труб, тромбонов, туб, корнетов и саксофонов. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, технические возможности. Динамические возможности. Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Тема 6. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган.

Индивидуальная характеристика инструментов. внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Использование в оркестре.

Тема 7. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.

Индивидуальная характеристика инструментов:

инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон;

инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических средствах, их роль в оркестре.

Тема 8.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп.

Тема 1. Струнная смычковая группа оркестра.
Ведущее значение группы струнных смычковых инструментов в симфоническом оркестре. Штрихи, способы звукоизвлечения на струнных смычковых инструментах. Функции группы в различных видах оркестров. Струнные смычковые в творчестве классицистов, романтиков, импрессионистов. Партитура для струнного оркестра и общие требования к её оформлению.
Практическая работа:
а) Проанализировать функциональное строение фортепианной ткани одной или нескольких пьес. Определить тесситуру каждого элемента, проследить голосоведение в сопровождающих голосах.
б) Инструментовка фрагмента фортепианных пьес.
Материал для анализа:
Григ Э.: Сюита "Из времён Гольдберга"
Лютославский В.: Траурная музыка
Мясковский Н.: Симфониетта ор. 32 (ч. 2 - вариации)
Онеггер А.: Симфония №2
Материал для инструментовки:
Р. Шуман «Грёзы».
П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».
В. Зиринг «Сказание».
Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».
Н. Раков «Рассказ».
Тема 2. Деревянная духовая группа оркестра.
Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы деревянных духовых инструментов:
составы деревянных духовых инструментов в оркестре
деревянные духовые как самостоятельная группа оркестра
- конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре
- разновидности деревянных духовых. Строй. Транспозиция.
- Порядок размещения партий в партитурах.
Практическая работа:
Выполнить упражнения по транспозиции (в строи Си-бемоль и Ля)
Инструментовать несколько аккордовых последовательностей
Расписать полифоническую пьесу (или её отрывок) на заданный состав деревянных инструментов
Инструментовать пьесы простого гомофонного склада и несложные по фактуре.
Материал для анализа:
Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в)
Брамс И. Симфонии № 3,4 (медленные части) Концерт для скрипки с оркестром (ч. 2)
Мендельсон Ф."Сон в летнюю ночь": Ноктюрн
Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12)
Римский-Корсаков Н. Антар (начало 1 ч.)
Чайковский П. Вступление к опере "Иоланта"
Материал для инструментовки:
Р.Шуман пьесы из «Альбома для юношества»
П.И.Чайковский пьесы из «Детского альбома»
С. Прокофьев «Прогулка».
А. Эшпай «Перепёлочка».
Р. Яхин «На ёлке у Гюзель».
Б. Барток «Вечер у секеев».
И. Гесслер Скерцо g-moll.
Тема 3. Медная духовая группа оркестра.

Состав медной группы в симфоническом оркестре, других видах оркестров. Группа медных духовых в партитуре. Выразительно-изобразительные и функциональные возможности медных духовых. Способы звукоизвлечения. Порядок расположения партий медных в партитуре. Способы расположения инструментов в аккорде и функциональная роль инструментальных групп. Тромбоны и трубы - основа медного tutti. Роль валторн. Смешивание тембров. Соединение медной группы с деревянными духовыми.

Практическая работа.

Оркестровать гармонические задачи или отрывки аккордовой фактуры для полной медной группы (с двумя и с тремя трубами).

Материал для анализа:

Вагнер Р:Траурный марш из оперы "Гибель богов", увертюра к опере "Тангейзер", увертюра "Риенци"

Глазунов А.: Симфония № 3 (ч.ч. I и IV), Симфония №5, Симфония № 8 (ч. IV, начало)

Малер Г.: Симфония № 3 (ч. VI - реприза и кода)

Равель М.: Катакомбы (из "Картинок с выставки" Мусоргского)

Рахманинов С.: Симфонические танцы (ч. II)

Материал для инструментовки:

Вагнер Р.: Траурный марш из оперы "Гибель богов", увертюра к опере "Тангейзер", увертюра "Риенци"

Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.

Э. Григ «Народная мелодия».

Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.

Г. Свиридов «Зима».

Ю. Слонов «Береги любовь».

Тема 4. Малый и Большой симфонический оркестр.

Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные духовые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количество исполнительских партий. Строение оркестровой ткани Малого и Большого симфонического оркестра. Основные функции оркестровых групп. Соединение трёх полных групп оркестра.

Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу ударных. Функции ударных в зависимости от стиля, характера, темпа музыки. Системы записи партий ударных инструментов. Ударная установка. Ударные с определённой и без определённой высоты звучания. Оркестровая ткань. Оркестровка основных элементов ткани средствами большого оркестра. Последовательность вступления групп и её зависимость от драматургического развития. Цели и выразительное значение tutti. Связь их с общим развитием формы произведения. Кульминации. Крещендо и диминуэндо в оркестровке; крупные акценты. Разнообразие красочных средств большого оркестра. Подбор тембров.

Материал для анализа:

Для малого симфонического оркестра:

Бизе Ж.: Антракты из оперы "Кармен", "Арлезианка", Детские игры

Глинка М.: Вальс-фантазия, "Князь Холмский"

Прокофьев С.: Классическая симфония

Чайковский П.: Сюиты №№ 1,3, Симфония № 3 (ч.ч. II и IV)

Берлиоз Г.: Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из "Ромео и Джульетты")

Бородин А.: Симфония № 1 (Анданте и Скерцо)

Брамс Й.: Серенада ор. 16 для малого оркестра (ч. 1), Симфония № 3 (ч.ч. II и III)

Лядов А.: 8 русских народных песен, 5 песен для голоса и оркестра, Скорбная песня (ор. 67), Волшебное озеро

Мусоргский М.: Вступление к опере "Хованщина" (в редакции Н. Римского-Корсакова)

Для Большого симфонического оркестра

Бетховен Л.: Симфонии №№ 9, 5 (ч. IV), Увертюры "Леонора" № 3 и № 2

Бородин А.: Симфонии №№ 1-3, Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь"

Брамс Й.: Симфонии №№ 1-4
Брукнер А.: Симфонии №№ 4, 5 (по выбору)
Вагнер Р.: Увертюры к операм “Тангейзер” и “Мейстерзингеры”, Вступления к операм “Лоэнгрин” и “Тристан и Изольда”, Траурный марш (из оперы “Гибель богов”), "Полёт валькирий"
Хиндемит П.: Симфонии, Концерт для оркестра (по выбору педагога)
Чайковский П.: Симфонии №№ 1-6, "Ромео и Джульетта", Симфония “Манфред”, "Франческа да Римини"

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментоведение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце третьего семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература.

Д.Блюм Краткий курс инструментоведения Москва 2008
Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. Москва, 1952.
Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967
Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963
Мальтер Таблицы по инструментоведению
Раков Н. Задачи по инструментовке. - М., 1975
Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Дополнительная литература.

Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.
Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969
Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Москва,1972.
Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.
Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур. Издание второе. - Л., 1976
Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954
Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. Москва, 1973.
Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.
Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры.
Лань. Планета музыки. СПб.2009.
Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973
У Пистон Оркестровка, Москва 2000
Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки./ Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка), т. III. - М., 1959
Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
Фортунатов Ю. и Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур, вып. 1. - М., 1966
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Разработчик: Маклыгина Анна Александровна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели и задачи сводятся к освоению партитур различной сложности и развитию навыков чтению с листа. В рамках курса студент должен ориентироваться в строях и ключах, умело владеть всевозможными аппликатурами сложностями при исполнении партитур. Курс подразумевает практическое освоение партитур.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-4 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	3	4
Контактная работа, в т.ч. контроль		67		
Самостоятельная работа		149		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Изучение альтового ключа
Тема 2. Изучение тенорового ключа
Тема 3. Чтение партитур, написанных для струнного квартета и квинтета.
Тема 4. Изучение транспонирующих инструментов. Кларнеты in A, in B
Тема 5. Чтение партитур с валторнами in F.
Тема 6. Принципы партитурной записи. Порядок расположений инструментов в партитуре.
Тема 7. Чтение симфонических партитур разной сложности (Лондонские симфонии Й. Гайдна, симфонические произведения П. Чайковского, В. Моцарта, К. Дебюсси).
Тема 8. Изучение и чтение партитур композиторов XX века (И. Стравинский, Д. Шостакович, Б. Бриттен, А. Шнитке. Э. Денисов).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «чтение партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце года обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

- чтение симфонической партитуры с листа

Зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость занятий студентом в течение семестра, сдача выученных заранее партитур.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Фортунатов Ю.А., Барсова И.А. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М., 1966
2. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур: Хрестоматия. М. 1970. Выпуск I.
3. Демидова А. Оркестровое письмо раннего Гайдна (на материале симфоний 1757 - 1774 годов). Автореферат дис… М., 2014
4. Высоцкая М. Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учебное пособие. 2-е изд. М., 2014.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Разработчики: Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения; Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является последовательное освоение техники инструментовки для симфонического оркестра; знание специфики инструментов и групп оркестра, а также владение приемами соединения их друг с другом; умение инструментовать фортепианную музыку любой сложности для оркестра.

Задачами дисциплины является приобретение практического опыта инструментовки произведений для симфонического оркестра, а также навыков переложения различных музыкальных сочинений для оркестра. При изучении данной дисциплины осуществляется подготовка студента к будущей профессиональной деятельности в качестве композитора, инструментовщика, аранжировщика.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-творческого мышления, понимания художественной специфики композиторского искусства, его места и роли в общем культурно - историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
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; – 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; – 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; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	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 музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-7 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	11	396	3,5	7
Контактная работа, в т.ч. контроль		188		
Самостоятельная работа		208		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Инструментовка для струнного оркестра.

Тема 1. Приемы инструментовки для струнного оркестра.

Содержание темы: Различные соединения партий струнных инструментов в общей оркестровой фактуре. Способы изменения тембров инструментов и их сочетаний между собой для получения нового звучания. Перекрещивание партий струнного оркестра. Тесное и широкое расположение аккордов струнного оркестра. Фоновое использование струнного оркестра.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур для струнного оркестра (Моцарт «Маленькая ночная серенада», Чайковский «Серенада для струнного оркестра», Пендерецкий «Трен памяти Херосимы»).

Раздел 2. Инструментовка для струнного оркестра с солирующим инструментом.

Тема 1. Приемы соединения солирующего инструмента духовой группы (флейта/гобой/кларнет) со струнным оркестром.

Содержание темы: Распределение функций солиста и оркестра, соблюдение баланса между ними.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Сибелиус «Туонельский лебедь», Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра).

Раздел 3. Инструментовка для деревянной духовой группы.

Тема 1. Приемы инструментовки для деревянной духовой группы.

Содержание темы: Тесное и широкое расположение аккордов в деревянной духовой группе. Перекрещивание тембров, удвоения инструментов одного тембра и разных тембров, сочетание регистров инструментов.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Лядов «Восемь русских народных песен», Римский-Корсаков «Испанское капричччио»).
Раздел 4. Инструментовка для медной духовой группы.
Тема. Приемы инструментовки для медной духовой группы.
Содержание темы: Роль медной духовой группе в общей партитуре. Особенности инструментовки аккордов для медной духовой группы. Применение сурдин для медных духовых инструментов. Особое положение группы валторн
Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов
Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Мусоргский-Равель «Картинки с выставки», Шостакович «Праздничная увертюра»).
Раздел 5. Соединение медной и деревянной духовой группы оркестра.
Тема 1. Способы соединения медной и деревянной духовой группы.
Содержание темы: Различные способы соединения медной и деревянной духовой групп в оркестре. Динамическая и колористическая функции данного соединения. Соблюдение равновесия в соединении этих групп.
Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.
Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Штраус «Дон Кихот», Шостакович Восьмая симфония).
Раздел 6. Инструментовка для полного состава симфонического оркестра.
Тема 1. Оркестровое тутти. Роль группы ударных и «украшающих» инструментов в полном составе симфонического оркестра.
Содержание темы: Роль динамики в инструментовке для полного состава оркестра. Колористическая и драматургическая функции инструментовки для полного состава оркестра. Применение различных способов инструментовки для полного состава оркестра.
Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.
Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Весна священная», Равель «Болеро», Шостакович Седьмая симфония).
Раздел 7. Инструментовка собственных сочинений студента для государственного экзамена.
Тема 1. Выбор состава оркестра для инструментовки своего сочинения.
Содержание темы: Применение тембровой драматургии в инструментовке своего сочинения. Значение клавира-дирекциона в инструментовке данного сочинения. Подчеркивание инструментовкой индивидуального почерка музыки студента. Подбор фортепианных произведений для инструментовки студентом концерта для сольного инструмента с симфоническим оркестром/симфонии/сцена из оперы.
Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.
Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Петрушка», Прокофьев «Петя и волк»).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса обучающиеся сдают экзамен.

Сдача промежуточных работ в конце каждого семестра: письменная работа – инструментовка фортепианных сочинений (2-4), устная работа – анализ партитур русских и зарубежных композиторов.

Итоговая экзаменационная оценка выводится в конце курса из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение курса, выполнение промежуточных работ, выполнение экзаменационной программы: две инструментовки фортепианных произведений в различных стилях и формах, переложение для симфонического оркестра (например, вокальное сочинение).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

- Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М. Гос.муз. изд. 1952. I том.
- Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М. Гос.муз. изд.1959. II том.
- Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке.I том. М., издат. «Музыка», 1972.
- Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. II том. М., издат. «Музыка», 1972.
- Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., Музгиз. 1961.
- Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., музыгиз.1963.
- Глинка М. Заметки об инструментовке. М. Гос.муз.издательство.1954.
- Денисов, 1967: Денисов Э. Об оркестровке Д. Шостаковича // Д. Шостакович. М., 1967. С. 439–499.
- Денисов, 1979: Денисов Э. О композиционном процессе // Эстетические очерки. Вып. 5. М., 1979. С. 126–137.
- Денисов, 1982: Денисов Э. Ударные инструменты в современной трактовке. М., 1982.
- Дмитриев, 1957: Дмитриев А. Музыкальная драматургия оркестра Глинки. Л., 1957.
- Дмитриев, 1973: Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1973.
- Дмитриев, 1981: Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.

Дополнительная литература:

- Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л,, «Музыка», 1969.
- Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
- Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
- Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
- Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
- Гуревич Л. История оркестровых стилей: Учеб. Пособие для муз. Вузов // Л. Гуревич. – М.: Композитор, 1997.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИНСТРУМЕНТОВКА ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Разработчик: Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Инструментовка для оркестра народных инструментов» — воспитание грамотного специалиста в области практической работы с оркестровой партитурой для народного оркестра; последовательное освоение техники инструментовки для народного оркестра; знание специфики инструментов и групп оркестра, а также владение приемами соединения их друг с другом; умение инструментовать фортепианную (баянную) музыку любой сложности для оркестра.
Задачами дисциплины является приобретение практического опыта инструментовки произведений для оркестра народных инструментов, а также навыков переложения различных музыкальных сочинений для оркестра. При изучении данной дисциплины осуществляется подготовка студента к будущей профессиональной деятельности в качестве композитора, инструментовщика, аранжировщика.
Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-творческого мышления, понимания художественной специфики композиторского искусства, его места и роли в общем культурно - историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
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; – 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; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	Владеть: – теоретическими знаниями об основных проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;

	– при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	5	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. «Инструментовка как музыкально-теоретическая дисциплина»

Тема 1. Введение в предмет.

Задачи курса инструментовки и его содержание. Инструментовка как искусство и как музыкально-теоретическая дисциплина. Связь инструментовки с сочинением.

Инструментовка или оркестровка представляет собой изложение музыкального произведения для определенного состава оркестра русских народных инструментов или для различных ансамблей. Это творческий процесс, поскольку замысел сочинения, его идейно-эмоциональное содержание, стилистика - определяют выбор состава, чередование групп, тембров, характер их сопоставления.

Партитура. Акколады. Особенности оформления партитуры для народного оркестра. Оркестровые группы:

1. группа домр
2. группа балалаек
3. группа баянов
4. группа деревянных духовых
5. гусли
6. ударная группа

Тема 2. Функции оркестровой фактуры.

Каждый голос оркестровой партитуры, представляет собой часть общего звучания, выполняет определенную функцию. Составные части оркестровой фактуры в инструментовке для оркестра народных инструментов принято называть функциями. К ним относятся: мелодия, бас, фигурация, гармоническая педаль, контрапункт.

1. Мелодия и основные способы изложения мелодической линии:

унисон, октаву, 2 октавы, на расстоянии нескольких октав, интервалами, трезвучиями, аккордовое изложение темы, а также этажное или ярусное дублирование.

2. Бас. Роль басовой функции в оркестровой фактуре.
3. Фигурация. Возможности фактурного обогащения ткани. Видам фигурации: гармоническая, ритмическая, мелодическая.
4. Оркестровая педаль. Функциональное значение оркестровой педали. Особенности регистрового местоположения педали.
5. Контрапункт. В оркестровке это мелодический голос,

сопровождающий основную мелодию. К контрапункту относим: имитация, канон, развитая мелодическая фигурация, собственно contrapunkt (противосложение) – специально сочиненная мелодия, отличающаяся от основной по регистру, тембру, фактуре, динамике, метро-ритму, направленности движения.

Функциональные возможности отдельных группы народного оркестра.

Тема 3. Способы преобразования гомофонных форм изложения в оркестровую фактуру.

Довольно часто инструментовщику приходится обращаться к фортепианным или баянным пьесам, нотный текст которых, с точки зрения оркестровой фактуры, имеет незавершенный вид. Это объясняется спецификой изложения нотного материала для этих инструментов. Для создания оркестровой ткани необходимо переработать фортепианную или баянную фактуру: произвести изменения в тесситурном расположении голосов, дополнить недостающие голоса в гармоническом сопровождении, проверить голосоведение, дописать педальные звуки, контрапунктические мелодии, подголоски. В зависимости от характера произведения, фактуры, темпа, динамики и т. п., инструментовщик должен провести разделение функций, изложить материал соответственно специфическим возможностям инструментов. Для этого ему необходимо знать строй, диапазон, приемы игры, технические и тембровые особенности инструментов, входящих в состав оркестра.

1. Особенности переработки фортепианной фактуры.
2. Особенности переработки баянной фактуры. «Расшифровка» левой клавиатуры баяна.
3. Передача мелодических линий и аккордовых звуков.

Тема 4. Оркестровый план и различные приемы инструментовки.

Инструментовка должна без искажения передавать не только идею, образный строй произведения, но и тончайшие детали фактурного, интонационного, темброво-колористического, динамического решения. Инструментовка произведений предполагает определенный порядок в работе:

1. выбор произведения для инструментовки с учетом возможности переосмысления фортепианной или баянной фактуры в оркестровую;
2. установление наиболее удобной тональности (здесь имеет значение специфика звучания ОНИ);
3. составление оркестрового плана на основе тщательного анализа избранного произведения;
4. запись оркестрового эскиза.

Существуют различные оркестровые приемы, широко используемые в технике инструментовки для оркестра народных инструментов: дублирование, «этажное» или ярусное изложение тематического материала, фактурно-динамическое образование crescendo и diminuendo, применение оркестрового тутти.

Раздел 2. «Практическая инструментовка»

Тема 5. Инструментовка фортепианного или баянного произведения.

Анализ музыкальной ткани, особенностей фактурного изложения. Выявление основных функциональных линий и определение недостающих фактурных элементов с учетом последующего оркестрового изложения данного сочинения (возможное досочинение). Оркестровый план, распределение тембровых возможностей. Проработка тембровой драматургии всего сочинения.

Тема 6. Инструментовка аккомпанемента вокального или хорового произведения.

Искусство аккомпанемента заключается в полном единстве вокального звучания и оркестрового сопровождения. Составление развернутого оркестрового плана инструментовки

всех куплетов с изучением смыслового содержания художественного слова. Дублирование вокальной партии. Проработка тембровой драматургии всего сочинения.

Раздел 3. «Переложение симфонического произведения для ОНИ»

Тема 7. Особенности оркестрового переложения. Инструменты симфонического оркестра и соотношение их с инструментами народного оркестра.

Довольно часто в исполнении ОНИ звучат сочинения, изначально написанные для симфонического оркестра. Нехватка оригинального репертуара для ОНИ частично компенсируется такой формой работы инструментовщика, как переложение. С точки зрения оркестровой фактуры данные сочинения имеют завершенный вид и в редких случаях требуют переработки музыкальной ткани. Однако от инструментовщика требуются дополнительные знания особенностей инструментов симфонического оркестра: строй, диапазон, технические и выразительные характеристики, транспозиция, запись в различных ключах.

1. группа деревянных духовых
2. группа медных духовых
3. струнная группа
4. ударная группа

Тема 8. Распределение и сохранение функций в оркестровой фактуре. Вопрос тембровой идентичности.

Любая партитура является законченным изложением авторской мысли, со всеми проявлениями технических средств и приемов раскрытия художественного образа. Поэтому, при переложении симфонической партитуры следует по возможности сохранять в неприкосновенности фактуру оркестрового произведения. Задача инструментовщика сводится к тому, чтобы после внимательного анализа функций симфонической партитуры перенести их в партитуру народного оркестра. Если говорить о приближении к тембрам симфонического оркестра средств народного оркестра, то можно считать, что смычковой группе симфонического оркестра соответствует струнная группа народного оркестра (главным образом – домры), а духовой деревянной и медной группе соответствуют баяны. Однако это верно лишь в известной мере и пока развитие материала соответствует характеру, техническим возможностям и силе звука перечисленных групп.

Выполняя переложение симфонической партитуры следует учитывать тембровые предпочтения изложенные в оригинале. Порой бывает весьма сложно найти тембровую альтернативу ярким колористическим находкам в исполнении инструментов симфонического оркестра. Необходимо учитывать и характер звукоизвлечения на струнных смычковых и струнных щипковых инструментах. Различными способами решается и вопрос дублирования оркестровых голосов, оркестровое тутти.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментовка и переложение для народного оркестра» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса обучающиеся сдают зачет.

Итоговая зачетная оценка выводится в конце курса из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение курса, выполнение учебной программы: две инструментовки фортепианных или баянных произведений в различных стилях и формах (возможно свое сочинение), переложение произведения для симфонического оркестра.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Розанов В. Инструментоведение. / В. Розанов. – М.: Советский композитор, 1974.
2. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра . / Г. Тихомиров. – М., 1983.
3. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра . / М. Чулаки. – М., 1962.

4. Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей РНИ. ЛГИК, 1983.
5. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. / Ю. Шишаков. – М., 1964.

Дополнительная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1981.
2. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. / В. Блок. – М.: Музыка, 1986.
3. Вертков К. Русские народные инструменты. / К. Вертков. – Л., 1975.
4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра . / С. Василенко. Т. 1. - М., 1952.
5. Глинка М. Заметки об инструментовке . Литературное наследие. / М. Глинка. – Л.- М., 1952.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментовки . / Н. Зряковский. – М., 1963.
7. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. / Е. Максимов. – М., 1963.
8. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. / Н. Римский-Корсаков. – М., 1946.
9. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – Литературные произведения и переписка. / Н. Римский-Корсаков. Т. 3. - М., 1959.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой оркестрового произведения. В связи с данной установкой предлагается введение дополнительного теоретического раздела «К проблеме систематики приемов оркестровой организации в музыкальной форме», призванного помочь студентам в приобретении знаний и навыков для анализа партитурного текста.

Другим дополнением к содержанию традиционного курса по истории оркестровых стилей является введение так называемого «регионального компонента»: изучение особенностей оркестрового мышления татарских композиторов. В Программе Ю. А. Фортунатова предусмотрено пять часов на изучение национальных школ в советской музыке. Предлагается расширить количество часов вдвое с тем, чтобы познакомить студентов с развитием тембрового мышления татарских композиторов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в	Знать: – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте;

широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
	Владеть: – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ПК–2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	Знать: — основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза;
	Уметь: — анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
	Владеть: — методами исследования в области музыки и других видов искусств;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5-6-го семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144		6
Контактная работа, в т.ч. контроль		100		
Самостоятельная работа		44		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение

Методы анализа партитур. Художественно-технологический и историко-стилевой анализы. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилевого анализа.

Тема 2. Проблема систематики приемов оркестрового письма

Арсенал тембровых средств, выработанных композиторами за многовековую историю развития оркестра. Разрозненность сведений о тембровых приемах и возникающие в связи с этим методологические трудности анализа оркестровой ткани. Система тембровых приемов, разработанная в соответствии с их масштабно-временным действием (в основе – критерий формы). Проблема терминологии.

Тема 2.1. Приемы фонического уровня

Приемы, действующие в условиях конкретно звучащей фактуры и отражающие вертикальный параметр оркестровой ткани:

— темброфактурная дифференцированность,

— темброфактурная слитность,

— нейтрализующий тембр,
— сближающие голоса оркестра,
— ведущие и поддерживающие тембры,
— полипластовая оркестровая фактура,
— темброаккордовые параллелизмы,
— темброрегистровое противопоставление,
— тембровые подголоски.

Тема 2.2. Приемы синтаксического уровня

Приемы, являющиеся средством развития в небольших разделах формы или на грани различных построений:
— перераспределение темброфактурных функций,
— тембровая модуляция,
— темброфактурные «заявки»,
— темброрегистровые спады и подъемы, в том числе их особый случай – тембровая мутация (ее разновидность – моногрупповая «эстафета»),
— тембровые переклички.

Тема 2.3. Приемы композиционного уровня

Приемы, связанные либо с крупными разделами произведения, либо выполняющие функцию в масштабах целостной формы:
— темброфактурная реприза,
— тембровая арка,
— тембровый мост.

Тема 2.4. Приемы смешанного типа

Приемы, действие которых распространяется на два уровня – синтаксический и композиционный:
— тембровая связка,
— артикуляционные контрасты,
— «прибереженный» тембр,
— темброфактурные crescendo и diminuendo.

Тема 3. Зарождение оркестра и начальный период его развития

(конец XVI–начало XVII веков). Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Инструменты оркестра. Принципы комплектования оркестра. Дж. Габриели. Г. Шютц. К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период Basso Continuo.

Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка. Concerto grosso и принципы его оркестровки. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Вивальди). Особенности трактовки деревянных духовых и медных духовых инструментов.

Творчество И. Баха и Г. Генделя и их оркестровые средства. Группы soli, ripieno и continuo в оркестре. Облигатные голоса. Инструментальное концертирование.

Тема 4. Формирование классического оркестра в XVIII веке. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Становление устойчивости оркестровых составов. Функции групп. «Натуральный стиль» медной группы и комбинирование строев. Драматургия оркестра. Оркестр Й. Гайдна. В. Моцарт и его оркестр. Французский и итальянский оперный классицизм.

Оркестровка Л. Бетховена. Окончание формирования классического состава симфонического оркестра. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение диапазона оркестра. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных. Оркестровые crescendo и diminuendo. Контрасты оркестровых групп. Смешанные тембры внутри струнной группы.

Установление состава деревянных духовых. Тромбоны и их роль в оркестре. Оркестр и форма, оркестровая драматургия симфоний.

Тема 5. XIX век. Программный симфонизм. Оркестровое искусство романтиков (Ф. Шуберт, Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ). Г. Берлиоз

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере. Роль тромбонов.

Блеск, выразительность, гибкость оркестра романтиков. Пейзаж и его роль в произведениях. Фантастическая сфера. Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ.

Новаторство Г. Берлиоза в области оркестровки. Составы и их трактовка. Расширение динамического диапазона звучания. Свойства регистров. Новые принципы соединения тембров. Особое значение колорита. Особые задачи инструментовки в программных произведениях.

Тема 6. Позднеромантические тенденции в оркестровке (Ф. Лист, Р. Вагнер)

Общая тенденция к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани и появление сложных тембров. Развитие инструментального колорита. Значение мощности звучания оркестра. Усиление экспрессивности. Тесная связь оркестровых приемов с образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Р. Вагнера.

Тема 7. Преодоление романтических тенденций (И. Брамс, Ж. Бизе, Д. Верди)

Сочетание классических и романтических тенденций в оркестровке. Черты оркестра И. Брамса и его составы. Трактовка элементов оркестровой фактуры. Оркестр Д. Верди. Оркестровый стиль Ж. Бизе. Формирование тенденций реалистической школы.

Тема 8. М. Глинка и его оркестр

Оркестр в русской музыке до М. Глинки (обзорно).

Сочетание классических и романтических тенденций в трактовке оркестровой ткани у М. Глинки. Национальные черты и своеобразие его оркестра. Значение теоретических взглядов композитора на проблемы оркестровки для становления русской национальной школы.

Тема 9. Оркестровка композиторов «Могучей кучки»

Развитие принципов М. Глинки в оркестровке: функциональная трактовка оркестровой ткани, экономия средств, подчеркивание характерности, элементы виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра. Роль колорита в оркестре.

Тема 10. Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.

А. Глазунов. Преломление традиций М. Глинки. Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование. Создание собственной системы оркестровки. Оркестр как мощный фактор варьирования. Колорит и изобразительность в оркестре. Тембр как носитель музыкального образа. Индивидуализация тембров. Раскрытие виртуозно-выразительной специфики оркестровых инструментов. «Основы оркестровки». Ученики Н. Римского-Корсакова.

Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. Характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, точная профилировка динамики, акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифонизация оркестровой фактуры.

Тема 11. Оркестровые принципы П. Чайковского

Принцип тембрового строения оркестровой фактуры. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре П. Чайковского. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых

пластов. Трактовка оркестровых групп. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.
Тембровая драматургия произведений. Развитие оркестровки по горизонтали. Принципы чередований групп. Стремление к крупным очертаниям оркестровой формы. Чистые и групповые тембры оркестра как обострение образных контрастов.
Тема 12. Оркестровка в России конца XIX – начала XX веков.
С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов, А. Аренский, С. Танеев
Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX века.
Оркестр С. Рахманинова. Развитие принципов драматического русского симфонизма. Принципы оркестровки позднего периода: тембровые модуляции, многослойная тембровая ткань, особые формы педализации, частота смены тембров.
Оркестровка А. Скрябина: некоторые особенности трактовки оркестровых групп, расширение состава медных духовых, поиски в области колорита и экспрессии.
Тема 13. Пути дальнейшей эволюции оркестровки в начале XX века.
Оркестр А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса
Выразительные возможности огромных звуковых масс. Обостренность контрастов. Индивидуальность динамического профиля звучания оркестра. Особые тембровые средства в оркестре. Программно-изобразительный симфонизм Р. Штрауса. Оркестровка Г. Малера для воплощения эпической концепции симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Приемы изложения мелодии. Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Описательные разделы композиции. Оркестровка в связи с драматической сферой. соотношение большого и камерного составов в оркестровом мышлении композиторов.
Тема 14. Конец XIX – начало XX веков.
Оркестр импрессионистов
Импрессионизм во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. Предельно тонкая функциональная дифференциация элементов оркестровой фактуры. Чистые и сложные тембры. Формообразующая роль тембровых средств. Тембровая реприза. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Динамические особенности оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.
Тема 15. Развитие оркестровки в XX веке (И. Стравинский, А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф)
И. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Н. Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая тембровая живописность и жанровая ясность, композиционная роль оркестровых фонов.
Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф). Строение оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала. Колорит и его трактовка.
Тема 16. Советский симфонизм
(Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Р. Щедрин, Б.Чайковский, Г. Канчели)
Оркестровые принципы советских композиторов. Претворение традиций русской национальной школы оркестровки. Оркестровка и музыкальный образ. Особенности трактовки оркестровой ткани. Драматургическая трактовка оркестра.
Тема 17. Национальные школы в музыке XX века
Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки бывших советских республик. Их претворение в симфоническом

творчестве. Техника оркестровки (Произведения композиторов подбираются по усмотрению преподавателя).
Тема 18. Оркестровое мышление татарских композиторов
О национальных истоках оркестрового мышления татарских композиторов. От ансамбля к оркестру. Оркестрово-ансамблевые поиски С. Сайдашева. Оркестровка М. Музафарова, Н. Жиганова, М. Монасыпова, Ф. Ахметова. Оркестровые поиски в творчестве татарских композиторов конца XX – начала XXI века: Ш. Шарифуллин, Р. Калимуллин, М. Шамсутдинова, Р. Ахиярова.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра студенты сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (тесты)

Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Берлиоз, 1972 – Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
Благодатов, 1969 – Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л,, «Музыка», 1969.
Глинка, 1952 – Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.
Гуревич, 1997 –, Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
Карс, 1990 – Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
Римский-Корсаков, 1946 – Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946.
Рогаль-Левицкий, 1953 – Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.

Рекомендуемая литература

Агафонников, 1981 – Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981.
Афонина, 2018– Афонина Н. Ю. Тембровые амплуа и диалогичность в камерно-инструментальной музыке современных петербургских композиторов // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 51—60.
Банщиков, 1997 – Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32.
Барсова, 1975 – Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
Березин, 2018 – Березин В. В. «Тем, кто сочиняют для кларнета и валторны…» Маленький трактат Валентина Рёзера для композиторов XVIII века // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
Веприк, 1961 – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
Веприк, 1978 – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
Вискова, 2018 – Вискова И. В. На каких инструментах в XIX веке играли партии валторн в симфониях Брамса? // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №1(21). С. 66—73.
Зряковский, 1963 – Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963.

Загидуллина,2003 – Загидуллина Д. Р. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003. – С. 75 – 104.
Загидуллина,2004 – Загидуллина Д. Р. Тембровые приемы: фонический уровень // Ежегодная открытая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Музыкальное искусство». Казань, 25 – 26 марта 2004 года: Тез. докл. Казань, 2004. – С. 67 – 70.
Загидуллина,2004 – Загидуллина Д. Р. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. … канд. иск. Казань, 2004.
Загидуллина, 2014 – Загидуллина Д. Р. Черты оркестрового письма Фарида Яруллина (на примере I части Симфонии a-moll) // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2014, №3(7). С. 73—83.
Загидуллина,2018 – Загидуллина Д. Р. Некоторые черты народного ансамблевого музицирования в оркестровой технике татарских композиторов // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №2(22). С. 91—100.
Загидуллина,2018 – Загидуллина Д. Р. Особенности темброфактурной организации в Пятой симфонии Н. Жиганова (Опыт оркестрового анализа) // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 81—93.
Назайкинский, 1964а – Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыкознании. М., 1964. – С. 101 – 130.
Назайкинский, 1982 – Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
Оркестр, 2002 – Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.
Пономарев, 2002 – Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
Раков, 1975 – Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
Раков, 1985 – Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
Финкельштейн, 1964 – Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
Цытович, 1976 – Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыкознания. М., 1976. – С. 207–238.
Чулаки, 1962 – Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОСНОВЫ ХОРОВОГО ПИСЬМА

Разработчик: Харисов Виталий Вакифович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Основы хорового письма» – способствовать пониманию молодыми композиторами особого значения хоровых жанров в отечественной музыкальной культуре и привить им основные навыки работы над хоровым сочинением. Поскольку небольшой объем курса не позволяет рассчитывать на углубленную проработку материала, главной целью представляется не столько усвоение большого количества информации, сколько пробуждение в учениках интереса к хоровому творчеству. Кроме того, курс призван способствовать формированию у студента-композитора знаний и практических навыков, необходимых для создания хоровых произведений a cappella, с участием оркестра, а также обработок и аранжировок для хора. Очень часто интересное

хоровое произведение, богатое по содержанию, эмоциональной выразительности, исчезает из репертуара только потому, что оно неудобно написано. Предлагаемая работа является попыткой осознать и систематизировать основные особенности и технические приёмы организации хорового произведения, и предназначена для тех, кто имеет дело с хором, в первую очередь для композиторов, создающих новые хоровые произведения. Приступать к изучению хорового письма можно лишь после изучения общих законов построения музыкального произведения. Поэтому настоящая дисциплина рассчитано на тех, которые уже обладают знаниями элементарной теории музыки, гармонии и полифонии. В рамках программы студентам предлагается изучить внешнюю организацию хора – его количественный состав, внешнее расположение, соотношение отдельных голосов, их технические возможности, изложение приёмов хоровой аранжировки, организации хоровой фактуры и т. д. Особое место отведено практическим указаниям для хоровых переложений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

Лекции по программе «Основы хорового письма» проводятся в форме групповых и самостоятельных занятий. Конкретное содержание предмета определяется заведующим выпускающей кафедрой и руководителем, который осуществляет подготовку специалистов.

ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРА

Хор (Хоро- — греч.) - слово собирательное. В древней Греции им первоначально обозначалось место, оборудованное для выступления музыкальных коллективов, исполнявших во время общественных празднеств различные песни с танцами и без них. Впоследствии и сами такого рода коллективы получили название хора. В музыке это слово обозначает более или менее многочисленную группу певцов, исполняющих вокально-хоровое произведение. При этом каждая партия поется несколькими однородными голосами. Этим последним свойством хоровой коллектив отличается от камерного вокального ансамбля (дуэта, трио, квартета, квинтета и т. д.), в котором каждая отдельная партия всегда поручается только одному исполнителю. Наиболее типичным, чистым видом хорового коллектива является хор a cappella (alia cappella, cappella). Это — коллектив, поющий без всякого инструментального сопровождения. Большая часть хоровых произведений старых мастеров (их мадригалы, мотеты, мессы) до XVII века написаны преимущественно для хора a cappella. Хоровой коллектив a cappella — это своеобразный вокальный оркестр, который на основе синтеза звука и слова передает своими богатыми красками художественные образы музыкального произведения. Другой вид хорового коллектива хоровой коллектив с сопровождением фортепиано, ансамбля инструментов или же целого оркестра — является уже не вполне самостоятельным: он делит свои исполнительские задачи с инструментальным сопровождением

ТИПЫ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Хоровые коллективы бывают однородные и смешанные. Первые состоят из одного типа голосов— детских, женских или мужских. Вторые основаны на объединении разнородных голосов. А . Однородные хоровые коллективы: а) Детский или школьный — состоит из дисканта и альта детского возраста. Он бывает одно-, двух-, трех- и четырехголосным. б) Женский — состоит из сопрано, меццо-сопрано и контральто. Может быть также двух-, трех- и четырехголосным. В хоровой литературе имеются партитуры для однородного женского хора пяти-, шести- и более голосные и даже двух - или треххорные. в) Мужской — состоит из тенора, баритона и баса. Бывает двух-, трех- и четырехголосным. В хоровых произведениях многих композиторов можно встретить и неполные составы хора, например: сопрано — альт — тенор.

Такого рода коллективы являются по существу однородными хорами с введенными отдельными партиями иного типа голосов. Это расширяет возможности однородного состава, так как в этом случае увеличивается диапазон хорового звучания, увеличивается самая звучность, обогащаются технические приемы и создаются новые тембровые краски. Музыкальная практика знает и более сложные составы, как, например, восьмиголосный „Magnificat“ Габриели, разделенный на два хора: 1-й хор - сопрано 1, сопрано 2, альт, тенор; 2-й хор — альт, тенор 1, тенор 2, бас. Полный смешанный хоровой коллектив является наиболее совершенным из всех типов хоровых ансамблей, так как он обладает наибольшими звуковыми и техническими возможностями. Он состоит из объединения различных однородных типов хора и может быть двух видов: а) детский-мужской, б) женский-мужской.

В зависимости от своего количественного состава и возможности выполнять те или иные художественные исполнительские задачи, следует различать большой и малый смешанный хоровой коллектив. Под большим подразумевается такой хор, в котором каждый исполнитель отдельной партии вполне владеет певческим искусством, совершенно свободно оперирует своим голосом и тем материалом, над которым он работает. Наличие развитой вокальной техники отдельных групп, партий и голосов такого коллектива вполне обеспечивает ему необходимую полноту и чистоту звучания, большую техническую подвижность и относительную неутомляемость. Если к этому прибавить еще общее музыкальное развитие каждого члена хора, то такой коллектив легко будет преодолевать самые различные и самые сложные исполнительские трудности. В хоровой литературе классиков и современных композиторов имеются партитуры, написанные для двойных (двухxорных), тройных (треxxорных) и четверных составов коллективов. В большинстве своем это — хоровые произведения большого масштаба, написанные в.сложной музыкальной фактуре: например, месса, оратория, кантата и др. Двойные и тройные хоры состоят из нескольких смешанных хоров, объединенных в один большой хоровой коллектив. Звучность такого коллектива может быть доведена до очень большой силы, напряженности и выразительности.

В операх и в других видах музыкально-сценических произведений также применяются различные однородные и смешанные коллективы a capella или же с инструментальным сопровождением, часто, по условиям сценического действия, разделенные на два или даже на три самостоятельных хора. Изучение клавираусцугов таких произведений дает возможность интересующемуся коровой оркестровкой самому определить тип того или иного коллектива. Необходимо указать также на, ряд партитур хоровых произведений мастеров XVI века (мадригалы, мотеты Палестрины, Монтеверди и др.) обычно написанных для четырехголосного смешанного хорового коллектива, в которых можно встретить пятый голос под названием quinta. Этот голос (или партия) предназначался: в одних произведениях для сопрановой партии, в других — для альтовой, теноровой или басовой (для последних двух — реже). Так, при исполнении коллективом последовательно ряда произведений такого рода партия quinta передавалась то от сопрановому к альтовому голосу, то от альтового к теноровому и т.д. Вследствии такого перемещения голос quinta получил название «странствующего или блуждающего» голоса.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Художественная ценность хора зависит прежде всего от количества его голосового материала. Вполне понятно, что чем больше по своему составу хор, тем большую звучность он должен иметь. Наименьшее число певцов в хоре - - 16 человек. Коллектив с меньшим количеством исполнителей, в сущности, не может быть назван хором: это уже только просто вокальный ансамбль. За нормальный количественный состав большого хора надо признать 80 человек. Такой коллектив полностью обеспечивает Воспроизведение сложных хоровых произведений и выполнение сложных музыкальных задач. Возможны хоры и с большим количеством певцов, но работа с таким большим составом во много раз труднее и сложнее. Однако количественный состав хора еще не решает вопроса о его художественных достоинствах. Часто встречаются большие хоровые коллективы низкого качества, обусловленного низким качеством их певческого материала. Поэтому при организации хора прежде всего необходимо обращать внимание на отбор хороших голосов, а не гоняться за большим их числом: „лучше меньше, да лучше". Вслед за вопросом о количественном составе хора и качестве голосов его участников, при организации любого хорового коллектива встает вопрос о количественных соотношениях голосов отдельных партий. Только определенное равновесие числа голосов отдельных партий обеспечивает хору нормальное звучание и открывает ему дорогу к осуществлению больших художественных задач. Так, немыслимо, чтобы коллектив певцов, примерно, в 40 человек состоял из 16 сопрано, 12 альтов, 3 теноров и 9 басов. Коллектив с таким явным количественным несоответствием отдельных партий нельзя назвать хорошим: он, прежде всего, не в состоянии дать полной равномерно звучащей

гармонии, так как среди партий с большим количеством голосов партия теноров будет звучать слабо, отчего, конечно, нарушится и общая звучность хора в целом.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Качество звучания хорового коллектива зависит не только от количества исполнителей и их певческих данных, но и от правильного расположения всего хора и отдельных его голосов на концертной площадке. Прежде всего отдельные голоса различных партий должны быть размещены в хоровом коллективе таким образом, чтобы все голоса каждой партии соответствовали друг другу своими тембрами, звуковыми диапазонами и т. д. Место членов хорового коллектива как во время подготовительной работы, так и во время концертных выступлений всегда должно быть постоянным. Это положение является одним из необходимых организационных условий, при которых возможно получить слитность звука отдельных партий и чистоту их интонаций, а вслед за этим и общую звуковую спаянность всего хорового коллектива. В противном случае получаются довольно неровная звучность и порою неясная интонация хора. Правильная расстановка хорового коллектива создает большое удобство и для работы дирижера, который при этом затрачивает меньше времени на проработку того или иного музыкального произведения. Не меньшее значение для получения наилучшей звучности хора имеют акустические свойства помещения, где поет хор. В помещениях с плохой акустикой хоровой коллектив звучит слабо или же вовсе не звучит. В них петь хору очень трудно: отдельные партии и голоса плохо сливаются друг с другом и часто слышатся разрозненно; необходимые оттенки получаются или недостаточно четкими и тонкими, или, наоборот, резкими и крикливыми. Так, forte становится слишком жестким, сдавленным, а piano — глухим и сухим. Хоровой коллектив при пении в таких помещениях очень сильно и быстро устает, что, естественно, вредно отражается на художественном и техническом качестве его исполнения. В помещениях большого размера (концертный зал, оперный театр и т. п.) часто имеются недостатки иного рода. Из-за чрезмерного резонанса и интерференции звуков пропадают ясность и отчетливость фразировки, особенно при исполнении хоровых произведений в быстром движении Дикция хора, ясная и четкая в малом помещении, в помещении большом должна быть сильно подчеркнута, заострена, чтобы не снизить качества исполнения. Акустические недочеты помещения, с которыми часто приходится встречаться хоровому коллективу, могут быть устранены или в значительной мере уменьшены правильной расстановкой хора. Никогда не следует хоровой коллектив помещать в одной плоскости: необходимо, чтобы каждый отдельный певец ставился на таком месте, с которого мог бы свободно направлять свой звук, чтобы этот звук не задерживался стоящим впереди исполнителем, н чтобы поющий мог видеть своего руководителя — дирижера. Поэтому мужские партии надо ставить выше женских, примерно, на голову, а женские — в два ряда, один выше другого. На первый взгляд это является, может быть «мелочью», но «мелочь» эта очень существенна, хотя не всегда и не всеми хоровыми дирижерами принимается во внимание на практике. Следующее условие хорошей звучности хора заключается в такой его расстановке, при которой звуки каждой отдельной партии перекрещиваются .между собой. Необходимо, чтобы от хорового коллектива в целом неслось общее слитное звучание, а не разрозненные звуки отдельных хоровых групп. Для этого располагать хоровой коллектив надо в виде небольшого полукруга (веерообразно) или же, в крайнем случае, - по прямой линии с небольшим закруглением на краях.

При исполнении хоровых произведений с сопровождением фортепиано последнее надо ставить за хоровым коллективом таким образом, чтобы исполняющий фортепианную партию мог видеть дирижера (в середине за хоровым коллективом) или же, в крайнем случае, впереди, с правой стороны от дирижера (около партии альтов и басов). Ставить инструмент непосредственно впереди хорового коллектива не рекомендуется, так как звуки инструмента часто мешают общей звучности хора. При исполнении с сопровождением какого-либо ансамбля или же оркестра— симфонического, народных инструментов и др. последний помещается впереди, а хоровой коллектив— небольшим полукругом сзади.

ХОРОВАЯ ОРГАНИКА

Все хоровые голоса делятся на три основных группы: 1) группа детских голосов — дискантов (сопрано) и альтов, 2) группа женских голосов — сопрано, меццо-сопрано (альт), контральто и 3) группа мужских голосов — тенор, баритон, бас. Каждый из основных женских и мужских голосов в свою очередь может быть двух видов: лирическим и драматическим. Для первого характерна мягкость, нежность, певучесть звука. Второй отличается большой силой, массивностью своего звука. Сопрано при этом имеет еще одну разновидность — сопрано колоратурное, обладающее большой легкостью и подвижностью и богатое яркими высокими звуками. Бас, в свою очередь, дает особую разновидность— так называемую „октаву“, самый низкий человеческий голос. Наконец, голоса могут быть смешанного характера: лирикоколоратурное сопрано, лирико-драматическое сопрано или тенор и т. д.

ГРУППА ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ

Основными характерными признаками детских голосов, отличающими их от женских взрослых голосов, являются: прозрачность и легкость, светлость и нежность их звука. Им свойственны характерная для них серебристость, «звончатость». Детские голоса разделяются на дискант и альт.

1) Дискант (discantus, -ti) — высокий детский голос. Его диапазон принято считать от с первой октавы до g — второй. Нередко, однако, бывает, что дискант легко берет a, h второй и даже с третьей октавы. В старинных хоровых произведениях партия дисканта котировалась в ключе do на первой линейке, в настоящее время — в скрипичном ключе. Встречающиеся иногда в хоровых произведениях ноты h и Ь малой октавы трудны для исполнения, и потому применять их надо довольно осторожно и редко. Дисканту свойственны подвижность, гибкость и вместе с тем способность к выразительному исполнению различных напевных мелодических рисунков.
2) Альт (altus, --ti) — нижний детский голос. Он отличается металлическим, густым звуком, могущим быть то чрезвычайно нежным, то сильным. Диапазон альта — от g малой октавы до f второй. Расширение указанного объема не рекомендуется — в силу того, что слишком высокие ноты будут звучать чересчур напряженно, а чрезмерно низкие — слишком слабо. Раньше нотировался в ключе do на третьей линейке; в настоящее время нотируется в скрипичном ключе. Голос альта менее подвижен, чем голос дисканта. Ему часто поручаются выдержанные ноты, в то время как дискант исполняет мелодию. Тем не менее, самостоятельные мелодические линии, порученные альту, звучат ярко и выразительно.

ГРУППА ЖЕНСКИХ ГОЛОСОВ

В силу своих качеств, богатства своей звуковой природы, широты объема и технической подвижности, женские голоса в хоровом коллективе играют первенствующую роль. Из этой группы голосов сопрановой партии, в силу ее выгодного акустического положения, чаще всего поручается исполнение самых разнообразных мелодических линий — подобно тому, как это делается в отношении, например, первых скрипок в симфоническом оркестре.

1) Сопрано (soprano, -ni) — самый высокий женский голос. Партия сопрано в настоящее время нотируется в скрипичном ключе. В хоровых произведениях композиторов прошлых веков она вотировалась в сопрановом ключе (ключ do на первой линейке). Иногда такую нотацию можно встретить и у позднейших композиторов (например, у Чайковского в хоре из оп. „Пиковая дама“ и др.).
2) Меццо-сопрано (mezzo soprano, -ni) — средний сопрановый голос. Его диапазон немного больше двух октав: от а малой октавы до b второй. Имеет три регистра: нижний (грудной), средний и высокий (головной).

Раньше партия меццо-сопрано нотировалась в меццо-сопрановом ключе (ключ do на второй линейке); в настоящее время эта партия в хоровых партитурах пишется в скрипичном ключе. Что же касается использования этого голоса в качестве альтовой партии хорового коллектива, то все, изложенное относительно сопрано лирического, может быть также применимо и к меццо-сопрано, — с той лишь разницей, что альтовая партия в однородном женском хоре

обычно выполняет функцию нижнего голоса, а в смешанном является средним его голосом. Поэтому для альтовой партии в большинстве случаев характерны выдержанные звуки той или иной гармонической функции. Все же самостоятельное мелодическое использование альтовой партии вполне возможно и целесообразно и вносит в хор много новых красок и обогащает его фактурные возможности.

3) Контральто (contralto, -ti) в группе женских голосов является самым низким голосом. Основной диапазон его равняется двум октавам — от g малой октавы до g второй октавы со всеми хроматическими промежутками. Расширение объема допускается за счет прибавления: внизу — f и e малой октавы и наверху — as второй октавы.

ГРУППА МУЖСКИХ ГОЛОСОВ

Эта группа голосов составляет в хоровом коллективе звуковой фундамент: она придает ему в forte и fortissimo большую мощность, играя при этом роль медных инструментов оркестра; при исполнении же piano или pianissimo дает красивую мягкую звучность, напоминающую тембры органа или звуки медных с сурдинами.

1) Тенор (tenore,-ri) — высокий мужской голос. В хоровых произведениях композиторов классического периода теноровая партия чаще всего нотировалась в теноровом ключе (ключ do на четвертой линейке) и реже в альтовом. В настоящее время она пишется в скрипичном ключе и читается при этом октавой ниже.
2) Баритон (bariton, -ni) по своему тембру принадлежит к группе басов, но, вместе с тем, отличается от последних более высоким звуковым объемом, в котором имеются звуки теноровых тембров. Поэтому баритон иногда причисляют к нижним (вторым) тенорам; вследствие этого баритон может быть соединительным звеном между группами теноров и басов, подобно тому, как это наблюдается в симфоническом оркестре, где валторна является таким «мостиком» между группами деревянных и медных инструментов. Это обстоятельство во многом помогает сгладить некоторые регистры теноров и басов и сделать почти незаметным переход от одной партии к другой. В старинных произведениях партия баритона писалась в своем (баритоновом) ключе (ключ fa на третьей линейке нотоносца). В настоящее время эта партия котируется или в скрипичном (большею частью для отдельного соло) ключе и тогда читается октавой ниже написанного, или же в басовом — и тогда читается, как написано. Есть два типа баритона: лирический — более мягкий и подвижный и драматический — более сильный и мощный. В хоровом коллективе баритоны лирические, хотя бы и в небольшом количестве, крайне желательны. Диапазон баритона равняется почти двум октавам; от A большой и до g, as первой. Имеет два регистра: грудной (нижний) и смешанный (верхний).
3) Бас (basso, -si) — низкий мужской голос. Звуки басового голоса — глубокие в нижнем регистре и мощные в верхнем. В хоровом коллективе басовая партия в основном формируется из басов драматических и центральных (лирические басы легко заменяются баритонами). Так построенная басовая партия в целом по красоте и мощности звука является основой и украшением хорового коллектива. Йотируется партия в басовом ключе. В техническом отношении басовую партию в хоровом коллективе следует рассматривать аналогично альтовой партии женских голосов в силу их почти сходного положения в хоровом коллективе (альт — нижний голос в группе женских голосов, бас — в группе мужских голосов).

ХОРОВАЯ ОРКЕСТРОВКА

Знание природы хоровых голосов, их музыкальных и технических особенностей является лишь подготовительным этапом в работе над созданием хоровой партитуры. Можно хорошо изучить все хоровые голоса в отдельности, но не уметь объединять их в единое целое. Для этого необходимо изучение основных принципов и приемов хоровой оркестровки. Всякое

музыкальное произведение имеет свой собственный звуковой материал — свою тональность, свою мелодику и гармонию, свои тембры, динамику, темп, наконец, свои закономерности соотношений всех элементов и отдельных частей, т. е. свою форму. Произведение хоровое при этом имеет особые законы организации своего музыкального материала и своей формы. Изучение этих законов и составляет предмет хоровой оркестровки. Оно распадается на следующие разделы:

1. Тональность хорового произведения.
2. Мелодика хорового произведения.
3. Гармония хорового произведения.
4. Динамика хорового произведения.
5. Хоровые тембры.
6. Общая оркестровая фактура хорового произведения.
7. Словесный текст в хоровом произведении.

ХОРОВЫЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

Хоровая практика часто требует приспособления музыкального произведения определенного хорового состава к хору иной структуры: в одних случаях необходимо одно- двухголосный хор превратить в трех- четырехголосный; в других случаях, наоборот, упростить хоровую фактуру и многоголосный хор свести к двум, а то и к одному голосу. Такая переработка хорового произведения и известна под названием хорового переложения. В простейшем случае хоровое переложение ограничивается непосредственным и точным перенесением отдельных голосовых партий из одного диапазона голосов в другой при полном сохранении гармонической фактуры и мелодических линий хоровой партитуры. Такое механическое приспособление одного хорового состава к другому следует рассматривать как простую подготовительную работу к выполнению более сложных переложений. В других случаях переложение связано с глубокой переработкой первоначального музыкального материала. Здесь оно не просто переносит одни голосовые партии в другие, но стремится углубить выразительные средства хорового произведения, стремится найти новые хоровые колориты, сделать звуковые краски более яркими, увеличить общий диапазон звучания, насытить музыкальное произведение подголосками и т. д. Такого типа переложение является своеобразной творческой задачей, так как основано на художественной переработке музыкального произведения. Все разнообразные виды переложений можно свести к четырем основным типам:

1. Переложение четырехголосного смешанного хора на один из типов однородного хора.
2. Переложение однородного хора на смешанный хор.
3. Переложение многоголосного хора на четырехголосный смешанный хор.
4. Переложение одноголосных произведений (песен, романсов) с сопровождением фортепиано для хора.

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что у каждого типа хорового изложения есть свои преимущества, порой между ними возникают сложные взаимосвязи. Если налицо широкие возможности свободного типа хорового письма, то впечатляет и строгость, рациональность классического изложения. Классический тип письма является основополагающим, так как предполагает использование наиболее устоявшихся, проверенных временем приемов, он стабилен в своей основе.

Свободный тип - мобилен, он находится как бы в состоянии непрерывного поиска, эксперимента. Поэтому для композитора путь к хоровому мастерству лежит, прежде всего, через освоение классического типа изложения. Освоение свободного стиля, минуя классическую школу, нередко приводит к дилетантизму. Сочетание традиционных классических фактурных норм с новаторским достижениями это единственный перспективный путь дальнейшего развития и совершенствования хорового творчества.

5. Формы контроля

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению

очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в виде заключительного просмотра работ учащихся, оценки их достоинств и разбора недостатков, а также анализа хоровых партитур разных эпох. Итогом самостоятельной творческой работы студента должны стать две-три хоровые миниатюры или одно относительно развернутое произведение. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной системы, обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Егоров А.А. Основы хорового письма Л., 1939.
2. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово М., 1978.
3. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. М, 1957.
4. Копытман М. Хоровое письмо. Л., 1971.
5. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969.
6. Левандо П. Хоровая фактура. Л., 1984.
7. Лицвенко И. Практическое руководство по хоровой аранжировке. М., 1967
8. Нечаев Е. Хоровая аранжировка. Т., 2005.
9. Полтавцев И. Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур. М., 1962. Часть I.
10. Ушкарев А. Основы хорового письма. М., 1982.
11. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1952.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Разработчик – Маклыгин Александр Львович, заведующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса выражается в формировании знаний по истории теоретического музыкознания, представлений об исторических основах музыкальной научной методологии, теоретического осмысления композиторской практики. Дисциплина способствует расширению профессионального кругозора будущих музыковедов, формированию умений и навыков, необходимых для анализа различных явлений в музыкальном искусстве. Данная программа принципиально опирается на концепцию Ю. Холопова, которая изложена в учебном пособии «Музыкально-теоретические системы», созданного авторским коллективом Московской консерватории.

Задачей курса является введение в проблематику научной теории музыки через освещение основных положений исторически наиболее значимых теоретических систем. Курс также ставит своей целью охарактеризовать основные этапы развития теории музыкознания в связи с общенаучными, эстетическими и философскими представлениями соответствующей эпохи. Курс является важнейшей составляющей профессионального образования исследователя музыкальной культуры. Некоторые темы курса имеют междисциплинарный параметр. В целом, общую направленность курса можно охарактеризовать как систематизирующую и дополняющую базовые специальные знания студентов.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов историко-концептуального понимания основных музыкально-теоретических концепций, их соотнесения с музыкальной практикой и общегуманитарным контекстом конкретных эпох.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5 семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	5	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Теория музыки как наука. Понятие теория и соотношение теории с практикой (теория как идеальная модель предмета). Структура музыкальной науки. Различие методов теории и истории музыки. Понятийный аппарат музыкальной теории. Музыкальная наука во взаимосвязи со смежными науками: лингвистикой, математикой, акустикой, эстетикой, психологией, социологией, философией. Греческая теория музыки как основа европейского (мирового) музыкознания. Пифагорейская школа. Аристоксен и его последователи. Понятия музыки и гармонии. Музыка как раздел математики. Ладовая система древнегреческой музыки. Тетрахорды, их роды. Учение об этосе ладов, метров. Математическая основа музыкального строя. Пифагорейский строй. Проблема консонанса и диссонанса. Исчисление музыкальных интервалов с помощью пропорций.

Развитие древнегреческой теории в Средневековье (схоластика). Учение А. Боэция. Григорианский хорал. Система церковных модусов. Понятия модуса и лада. Плагальные и автентические модусы. Финалис, реперкусса, амбитус. Кадансовые формулы (клаузулы). Тематические модели модусов (попевки). Система сольмизации. Происхождение знаков альтерации. Музыкальная нотация Средневековья и Возрождения. Развитие многоголосия,

учение о контрапункте, усложнение модальной системы (модальная гармония), энгармонизм. Формирование аккордов (трезвучие). Концепция Дж. Царлино («Установление гармонии»). Новые условия бытования музыки: развитие светской музыки, в том числе бытовой; рождение музыкальной драмы (оперы); развитие оркестровой музыки. Теория аффектов (Р. Декарт, А. Кирхер, А. Веркмайстер, И. Маттезон, Ф.В. Марпург), барочные риторические фигуры, символика, значение чисел и симметрии . «Мировая гармония» М. Мерсенна. Теория генерал-баса. Открытия в акустике (явление обертонов в звуке - М. Мерсенн, Ф. Совар, разностные тоны –Дж.Тартини). Разработка проблемы темперации: чистый строй, темперации А.Веркмайстера, И.Ф. Кирнбергера, формирование равномерной темперации. Концепция Ж.Ф. Рамо («Трактат о гармонии»): гармония как система аккордов, теория обращения аккордов, критика теории генерал-баса, обоснование квинтовой связи аккордов, каденции и их виды. Значение концепции Рамо. Учения о музыкальной форме в трактатах данного периода.

Древнерусская музыкальная теория. Древние пласты православного пения. Система византийской церковной музыки и ее влияние на русскую. Кондакарное письмо. Знаменный роспев. Терминология. Азбуки. Обиходный звукоряд как система, упорядочивающая ладовую основу знаменного роспева. Осмогласие. Стили знаменного роспева. Нотация (крюки). Киноварные пометы (Иван Шайдур). Лица, фиты, попевки. Позднейшие труды по теории знаменного роспева (В.М. Металлов, Дм. Разумовский, Н.Д. Успенский, М.В.Бражников, И.А. Гарднер, А.Н. Кручинина). Реформа церковной музыки: партесный стиль. Работы Коренева, Макарьевского, Александра Мезенца. «Идея грамматики мусикийской» Николая Дилецкого.

Дифференциация музыкально-теоретических дисциплин. Учение о музыкальной форме (разработка проблем, связанных с гомофонными формами: метр, отив, период и др.). Трактат по композиции А.Рейха, трактат по гармонии Ш.С. Кателя. Учение о музыкальной композиции» А.Б. Маркса. Музыкально-теоретическая концепция Г.Римана. Проблема формы и содержания в музыкальной эстетике Г. Римана, концепция метра, формы и гармонии. Музыкально-историческая концепция Г. Римана и ее влияние на современное представление об истории музыки.

Теоретические концепции XX века. Теория энергетизма Курта и ее воздействие на отечественную науку (Асафьев). Теоретические концепции нововенской школы (Шенберг, Веберн). Новомодальные инициативы Мессиана в параллели с теорией ладового ритма Яворского.

Теория Шенкера и ее влияние на англо-американское музыковедение (Форте). Идея Римана, Хиндемита и Т.Адорно во второй половине XX века в немецком музыковедении.

Теория Асафьева как порождающая научная традиция. Теория метротектонизма Конюса. Метод «целостного анализа» и его создатели. Учение Тюлина. Советская наука в условиях идеологического эгзегетизма.

Эпоха оттепели и зарождение теоретической двенадцатитоновой «смуты» 60-х годов. Учение Холопова.

Теоретическое музыкознание в Среднем Поволжье. Пентатоника как центральная ладовая проблема.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкально-теоретические системы» установлен в соответствии с учебным планом. В конце шестого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации: подготовка докладов по определенным концепциям, семинары-обсуждения по крупным историко-теоретическим блокам.

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача подготовленных докладов, устный ответ на зачете из двух этапов – информационного и логического.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Ценова В., Лыжов Г., Поспелова Р. Музыкально-теоретические системы. Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных ВУЗов. М., 2006

Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова. М., 2016

Холопова В. Феномен музыки. Москва-Берлин, 2014

Дополнительная литература.

1. Адорно Т. Избранное: социология мукзыки. М.-СПб, 1999
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс.Л., 1971
3. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975
4. Герцман Е. Античное музыкознание.
5. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской.М., 1979
6. Поспелова Р. Трактаты о музыкеИоанна Тинкториса.М. 2009.
7. Теория современной композиции. М., 2005
8. Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М., 1989

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА

Разработчик: Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Электронная и компьютерная музыка» – развитие у будущего композитора понимания и представления об истории электронной и компьютерной музыки, алгоритмической композиции, теории и техниках сочинения с использованием электронно-музыкальных инструментов и компьютеров в ретроспективе XX века.
Задачи дисциплины:
• раскрытие основных направлений, стилей, национальных школ в области электронной и компьютерной музыки, соотношение их с общими закономерностями развития художественной культуры 20 века;
• ознакомить студентов с важнейшими этапами эволюции учений о связи музыки и алгоритмических методов получения материала, начиная с древних времен и до начала технической революции;
• выработать основной терминологический аппарат в понятиях электронной, компьютерной,
алгоритмической композиции, как в связи с академической музыкой, так и массовой культурой;
• ознакомить студентов с важнейшими закономерностями в развитии электронной и компьютерной композиции в Западном мире;
• ознакомить студентов с важнейшими закономерностями в развитии электронной и компьютерной композиции в СССР и современной России;
• дать основные понятия в области теории компьютерной композиции в Западном мире на примере исследоаваний М.Мэтьюза, К. Штокхаузена, П. Булеза, Ж.-К. Риссе, П.Анри и др.
• дать основные понятия в области теории компьютерной композиции в России на примере исследований Р. Зарипова, Ю.Н.Рагса, В. Ульянича, А. Джангваладзе, И. Красильникова, П. Живайкина и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
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;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	*Знать:* – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные способы обработки и преобразования цифрового звука; принципы работы; специализированного программного обеспечения;
	Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;
	Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного

	мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; – навыками сочинения с использованием современных технических средств.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 3-7 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	11	396	5	7
Контактная работа, в т.ч. контроль		186		
Самостоятельная работа		210		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Теоретический раздел.

Тема 1. Введение. История применения математических и технических средств в музыке.

Роль и значение дисциплины в становлении композитора. Использование математических методов в музыкальных исследованиях в Пифагорейской школе, философский принцип божественной гармонии чисел. Открытия в области музыки и математики в древнем Китае и Индии.

Технические устройства Р.Луллия. Принцип игральных костей (провозвестник эвристической композиции) для получения музыкального материала у Моцарта, Гайдна и др.

Тема 2. Реформаторские и модернизационные течения
в музыкальном искусстве начала XX века.

«Эскиз новой эстетики музыкального языка» Ф. Бузони. Пути выхода из «ограниченной системы» традиционной музыки. Тенденции развития микрохроматики. «Искусство шумов» Л. Руссоло как программный манифест новой музыки. Оркестр шумов и строение музыкальных
инструментов, их название. «Искусство шумов» у русского футуриста Н. Кульбина, связь с эстетикой
«Серебряного века» и идеями А.Н.Скрябина. Возрождение «Оркестра шумов» в наше время.

Тема 3. Первые музыкальные электрические устройства.

«Поющая дуга» У. Дуддела как один из первых опытов получения звука с помощью электричества. Электромеханический орган Т. Кахилла «Телармониум» на основе генераторов электрического тока (динамо-машин). Принцип устройства, звукоизвлечения, неудачи и их причины.

Электроорган Л. Хаммонда, его строение и дальнейшее развитие.

Тема 4. Жизнь и творчество Л. С. Термена.

Изобретение в России первого в мире электронно-музыкального инструмента Терменвокса. Эксперименты в области физики волн, история создания этого инструмента. Принципы звукоизвлечения и исполнения. Поддержка и одобрение В.И. Лениным устройства Л.С.Термена.

Сложности с серийным производством терменвокса в первые годы Советской власти. Гастроли и
патентование инструмента в Западной Европе. Переезд в США, организация серийного

производства. Оркестр терменвоксов, сотрудничество с выдающимися музыкантами и деятелями
науки в США. Возвращение в СССР, арест и заключение. Реабилитация, работа в научных бюро во
время Великой отечественной войны. Использование устройств Л.С.Термена в военной
промышленности и разведывательной деятельности. Сталинская премия. Развитие инструмента,
терменвокс Ковальского. Музыкально-хореографическое устройство «Терпситон», принципы
действия и исполнения. Огромное распространение терменвокса в мире и музыкальном
исполнительстве в наши дни. Известные исполнители на инструменте в России и на Западе.
Тема 5. Рисованный синтез звука в СССР 30-х годов
Жизненный и творческий путь А.Авраамова. Первые опыты по озвучиванию городской среды.
Реализация «Симфонии гудков» в Баку и Москве. А.Авраамов как руководитель группы по
исследованию оптического синтеза. Работа с Е.Шолпо, Б.Янковским, Г.Римским-Корсаковым.
Создание оптического синтезатора «Вариафон». Принцип работы, возможность изменения тембра,
ритма, динамики и пр. Статья А.Авраамова «Синтетическая музыка». Возможность с помощью
оптического синтезатора освоения музыкальных культур различных народов, нетрадиционной
темперации, новых тембров инструментов как существующих в природе, так и нет. Влияние данных
исследований на последующие работы и инструменты оптического синтеза.
Тема 6. Первые опыты алгоритмической композиции.
Исследования в области моделирования музыкальных процессов с использованием первых
послевоенных компьютеров. Творческий путь Л.Хиллера. Иллиак-сюита для струнного квартета как
один из первых результатов программированной музыки. Организация данного сочинения.
Применения различных моделей композиции (система Палестрины) от чистой диатоники до
атональной организации музыкального материала. «Компьютер-кантата» как развитие принципов
алгоритмической композиции в связи с новыми культурологическими тенденциями 60-х годов 20 века.
Тема 7. Оптический синтезатор «АНС» Е.Мурзина.
Жизненный и творческий путь Е.Мурзина. Предпосылки к созданию данного инструмента.
Увлечение музыкой и идеями А.Скрябина, Л.Сабанеева. Деятельность во время войны. Начало
создания инструмента после войны. Содействие и помощь Министерства обороны СССР. Огромный
успех АНС'а на выставке в Генуе (Италия). Принцип действия оптического синтезатора. Рисованная
музыка как естественный процесс в сочинении музыки для композитора. Произведения,
осуществленные на АНС'е выдающимися композиторами 20 века Э.Денисовым («Пение птиц»),
А.Шнитке («Поток»), Э.Артемьевым, С.Губайдулиной и др. АНС как мощный инструмент для
озвучивания кинофильмов («Бриллиантовая рука», «Солярис», «Сибириада», «Приходите завтра»,
мультфильм «Маугли» и др.).
Тема 8. Теория конкретной музыки П.Шеффера.
Причины возникновения идей конкретной музыки. Жизненный и творческий путь
П.Шеффера. Создание «Конкретных этюдов» в 1948 г. и исполнение их на «Концерте шумов».
Эстетизация звучащей окружающей среды, технических объектов, природы. Принцип
«дескриптивных критериев» при описании множества звуковых событий. Магнитофон как главный
инструмент в создании конкретной композиции методом монтажа. Отношение к электронным

музыкальным инструментам и компьютерам. «Трактат о звуковых объектах» - главный теоретический труд П.Шеффера по конкретной музыке.

Тема 9. Жизнь и творчество П.Анри

Творческий и жизненный путь П.Анри. Создание совместной конкретной оперы «Маска Орфея». Разрыв с П.Шеффером. Разбор произведения П.Анри «Вариации для двери и вздохов».

Совместная деятельность с М.Бежаром. Балет «Килдекс» и сотрудниченство с кинетическим скульптором Николя Шёффером. Электронная оратория «Апокалипсис Иоанна». Связь творчества

П.Анри с французской культурной традицией. Значительное влияние принципов конкретной композиции на электронную и компьютерную музыку.

Тема 10. Применение компьютеров при моделировании

творческих процессов

Научная деятельность Р.Зарипова. Его выдающийся труд «Машинный поиск вариантов при моделировании творческого процесса». Статистический знализ музыкального произведения. Выявление характерных черт композиторского стиля. Моделирование мелодики композитора и других элементов музыкального языка. Машинная поэзия и литература. Принципы идентификации

произведения искусства. Эвристические модели творчества. Некоторые этические моменты при моделировании стиля известного композитора.

Тема 11. Жизнь и творчество К.Штокхаузена

Тяжелые годы детства во время войны, потеря родителей. Высшая музыкальная школа в Кельне. Изучение фонетики и теории коммуникаций в Боннском университете. Ранний период творчества. Тотальный сериализм. «Песнь отроков» как одна из первых фонетических композиций,

«Группен» для 3-х оркестров, «Контакты». Средний период творчества. Уход от принципов сериализма Произведения «Телемьюзик» и «Гимны» как модель обобщенного культурного опыта

человечества. Увлечение изотеризмом, космологией, восточными религиозно-философскими школами. Поздний период творчества – период «Семидневной оперы», как обобщающий итог творческого пути. «Хеликоптер-квартет» - история создания, план исполнения, вертолеты как музыкальный инструмент.

Тема 12. Жизнь и творчество Я.Ксенакиса

Бурная молодость композитора. Обучение в Греции на архитектора. Участие в антифашистском сопротивлении, увлечение левыми идеями. Вынужденная иммиграция. Обучение композиции у О.Мессиана. Работа в архитектурной мастерской у Ле Корбюзье. Влияние идей Ле Корбюзье на эстетические представления Я.Ксенакиса. Критика додекафонной музыки. Изучение математики в Париже. Применение математических и физических моделей для создания музыки.

Произведение «Метастазис» и павильон фирмы «Филиппс» на всемирной выставке в Брюсселе в 1956 г. Произведения «Ахоррипсис», «Пифопракта», «Concrete PH». Стохастическая и алгоритмическая композиция. Книга Я.Ксенакиса «Формализованная музыка». Сочинения электронной музыки, «Бохор». Работа над новым электронно-компьютерным инструментарием.

Инструмент L’Upic – принцип рисованной музыки («Персеполис»). Музыка для ударных («Rebonds»). Проблема эволюции стиля.

Тема 13. Жизнь и творчество Ж.-К. Риссе.

Музыкальное и техническое образование Ж.-К. Риссе. Работа в Белл-лаборатории с М.Мэтьюзом по разработке компьютерного звукового синтеза, цифрового моделированием музыкальных инструментов. Издание каталога синтезированных звуков. Сочинения «Мутации»,

«Пассажи», «Сны». Антивоенное сочинение «Сюита для малыша». Связь творчества с классической
французской музыкальной традицией. Пантеистическое сочинение «Юг».
Тема 14. Интерактивная композиция.
Кризис принципов исполнения на электронных музыкальных инструментах в 70-е годы.
Отсутствие живого исполнителя на концертах электронной и компьютерной музыки. Идеи П.Булеза по преодолению этих недостатков. Принцип живого, непосредственного взаимодействия
(интерактив) исполнителя и компьютера. Три модели такого интрактивности. Сочинение «Repons» П.Булеза. Организация зала, музыкально-транспозиционные методы организации материала.
Программное обеспечение. Процессор 4X, триггеры, метод сбора музыкальной информации и ее объединение в единое целое. Произведение «Диалог двойной тени». Творчество Ф.Манури (ученика П.Булеза). Интерактивное сочинение «Юпитер». Форма сочинения, музыкальный язык, работа с частями спектра.
Тема 15. Международные конкурсы электронной и
компьютерной музыки.
Конкурсы в США и Европе. Ведущий мировой конкурс электронной и компьютерной музыки в Бурже (Франция). Номинации, традиции и лауреаты конкурса. Сочинения Ф.Уайт, П.Долдена, К.Йенсена.
Тема 16. Творчество В.Ульянича.
Разработка и практика теории компьютерной и алгоритмической композиции. Сотрудничество с зарубежными студиями электронной музыки. Сочинения «Игра света» и «Звездный ветер Кассиопеи».
Праактический раздел
Тема 1. Введение в курс компьютерной аранжировки. Отличие компьютерной
инструментовки от классической. Различие между инструментовкой и аранжировкой.
Тема 2. Тембровый потенциал музыкальной ткани. Проявление тембрового потенциала
музыкальной ткани на основе типа интонирования и регистра, а также на основе визуальнофабульных ассоциаций в одном из следующих музыкальных произведений: Бетховен. Багатели; П.
Чайковский. «Детский альбом»; Григ. «Лирические пьесы»; Брамс. Интермеццо, Каприччио; Рахманинов. Прелюдии, Этюды-картины.
Тема 3. Тембр и полифония. Нахождение скрытых полифонических элементов и скрытой
диалогичности в мелодии, гармонии и фактуре выбранного музыкального произведения для их последующего тембрового проявления.
Тема 4. Запись партитуры в нотном редакторе. Партитурная нотация. Виды и особенности
нотных редакторов. Правила и приемы работы с различными нотными редакторами.
Тема 5. Конвертирование нотной партитуры в формат музыкального редактора. Процесс
конвертации партитуры и составление основы звукового проекта.
Тема 6. Загрузка синтезатора или семплера оркестровых звуков в проект.
Тема 7. Составление плана смены тембров и его звуковая реализация.
Тема 8. Динамическая балансировка и пространственная локализация звуковых элементов
проекта.
Тема 9. Реализация исполнительских возможностей выбранных инструментов (тембров), а
также партитуры в целом (осуществление функции исполнителей-инструменталистов и дирижёра).
Индивидуализация звуковых, динамических и временных характеристик инструментальных партий
на микро- и макроуровнях.
Тема 10. Экспорт проекта в редактируемый звуковой формат и его и акустическая обработка.

5. Формы контроля

Формой текущего контроля знаний по курсу «Электронная и компьютерная музыка» является зачет в конце 5 семестра, который целесообразно провести в виде опроса по билетам, охватывающим весь лекционный материал. Сюда же входит итоговая викторина на знание музыки.

Формой промежуточного контроля знаний является экзамен в конце 7 семестра. На экзамен студент обязан предоставить минимум 3 компьютерные аранжировки, выполненные в течение 5-7 семестров.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (дисциплины)

а) Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта https://e.lanbook.com/book/50691?category_pk=2612#book_name10

2. Асфандьярова А.И. Фортепиано и синтезатор. Тембровые эскизы клавирных сонат Й. Гайдна. Издательство "Лань", "Планета музыки" – 2017

3. Браудо Е.М. История музыки. Учебник https://biblio-online.ru/viewer/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1/istoriya-muzyki#page/1

4. Герцман Е.В. История музыки. Пифагорейское музыкознание. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов https://biblio-online.ru/viewer/D26750CA-F2C9-4923-AA03-22E8F00C8839/istoriya-muzykipifagoreyskoe-muzykoznanie#page/1

5. Горбунова И.Б., Бергер Н.А., Белов Г.Г. Общее музыкальное образование в Школе цифрового века. Научное мнение - 2014г. №10-2 https://e.lanbook.com/journal/issue/292922

6. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания. Научное мнение - 2014г. №12-1 https://e.lanbook.com/journal/issue/296216

7. Городнова А.А. Развитие информационного общества. Учебник и практикум для академического бакалавриата https://biblio-online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B6-6F014E1C1C8D/razvitieinformacionnogo-obschestva#page/1

8. Горохов А.В. Основы системного анализа. Учебное пособие для вузов https://biblio-online.ru/viewer/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F/osnovy-sistemnogoanaliza#page/1

9. Лаврищева Е.М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов https://biblio-online.ru/viewer/F6D1682E-9B98-4A4C-BEAE-5EAAFC7A177A/programmnayainzheneriya-i-tehnologii-programmirovaniya-slozhnyh-sistem#page/1

10. Лейпсон Л.В. К вопросу новаторства в электронной композиции К.Штокхаузена «Песнь отроков». Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств - 2015г. №33(2) https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/275247/#5

11. Лукашева С.С. Современный образовательный инструментарий в профессиональной подготовке студентов профиля «Компьютерная музыка и аранжировка». Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки - 2013г. №4 https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/305357/#1

12. Мятиева Н.А. «Песни» китов как отражение найчно-технического прогресса в музыке второй половины XX века. Актуальные проблемы высшего музыкального образования - 2015г.

№4(38)11
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/289260/#1
13. Паршина Л.Г. Компьютер как средство музыкально-творческой деятельности студентов педвуза. Гуманитарные науки и образование - 2012г. №3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/127652/#1
14. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп.материал в ЭБС 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
https://biblio-online.ru/viewer/8A607965-1185-45E8-963E-2A8632836FC8/psihologiya-i-pedagogikahudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs#page/1
15. Светлаков Ю.Я. Свет мерцающих звезд: Беседы о кинооператорском мастерстве
https://e.lanbook.com/book/45970?category_pk=11056#book_name
16. Сергеева Г.П. Особенности использования арт-терапии в процессе последипломного образования педагога-музыканта. Наука и школа - 2012г. №3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/129299/#1
17. Сидорова Г.А. Электронные средства в музыке Кайи Саарьяхо. «Près».
Известия Волгоградского государственного педагогического университета - 2013г. №3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/107008/#1
18. Филатов С.А. Специальная педагогика. Компьютерно-музыкальное моделирование. 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата
https://biblio-online.ru/viewer/0250BA55-D3A3-421B-B47BA3379E70BEA6/specialnaya-pedagogikakompyuterno-muzykalnoe-modelirovanie#page/1
19. Щеглов А.Ю., Щеглов К.А. Защита информации: основы теории. Учебник для бакалавриата и магистратуры
https://biblio-online.ru/viewer/9CD7BE3A-F9DC-4F6D-8EC6-6A90CB9A4E0E/zaschita-informaciiosnovy-teorii#page/1
б) Дополнительная литература
1. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Компьютерная музыка как одно из проявлений современного этапа экспериментальной эстетики и теоретического музыкознания. Научное мнение -
2014г. №12-1
https://e.lanbook.com/journal/issue/292926
2. Одинцова Е.В. Музыкально-компьютерные технологии как средство самообразования учителя музыки. Вестник Сургутского государственного педагогического университета - 2012г. №1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/231115/#1
3. Прохоров С.А., Шадурин А.В. Применение компьютерной техники в процессе обучения дисциплине «Живопись и арнхитектурная колористика». Вестник Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова - 2009г. №1-212
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/386617/#1
4. Прохоров С.А. Электронный международный язык общения в процессе интеграции живописи в создании образа открытого архитектурно-художественного пространства.
Вестник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова - 2014г. №1-2
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/374017/#1
5. Прохоров С.А. Значение и векторы обновления живописи и цветографических преобразований в системе современного архитектурного творчества с учетом быстро развивающихся
компьютерных технологий. Вестник Алтайского государственного технического университета им.
И.И. Ползунова - 2012г. №1-2

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/378935/#1
6. Прохоров С.А. Значение компьютерных технологий в цветографических интерпретациях живописи как составляющей части учебного процесса архитектурной подготовки студентов (на
примере института архитектуры и дизайна АЛТГТУ). Ползуновский вестник - 2014г. №1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/403472/#1
7. Шадурин А.В. Дизайн: компьютерная техника в дисциплинах «рисунок» и «Живопись». Вестник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова - 2012г. №1-2
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/378938/#1
8. Шадурин А.В. Компьютерная техника в дисциплинах «Рисунок» и «Живопись». Ползуновский вестник - 2013г. №4 (том 1)
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/378938/#1

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА (МЮЗИКЛ)

Разработчик: Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Театральная музыка (мюзикл)» – овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области развития мюзикла, расширение музыкального кругозора, формирование знаний о наиболее значительных фактах истории развития сложного музыкально-театрального жанра мюзикла, начиная с классической оперетты до начала XXI века, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных исторических периодов и традиций. Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными,	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности;

философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	*Знать:* – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные способы обработки и преобразования цифрового звука; принципы работы; специализированного программного обеспечения;
	Уметь:

	– сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;
	Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; – навыками сочинения с использованием современных технических средств.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Истоки жанра. Оперетта и водевиль. Кабаре. Музыкальная драма и комедия.
История развития жанра. Первые американские мюзиклы. Бродвей.
Французские мюзиклы.
Рок-опера. Концептуальные рок альбомы.
Национальные мюзиклы разных стран Мира.
Мюзикл и рок-опера в России.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Мюзикл» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.
Формы текущей аттестации:
– устные (доклады с презентациями)

Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов), устный экзаменационный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература

1. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. Асафьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-opery-423076#page/1
2. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ob-opere-i-balete-427214
3. Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/opera-izbrannye-stati-416128#page/1
4. Бахрушин, Ю. А. История русского балета: учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-russkogo-baleta-416125#page/1

б) дополнительная литература

1. Агратина, Е. Е. Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/teatralno-dekoracionnoe-iskusstvo-epohi-barokko-410905#page/1
2. Медведева Ю.П. Сюжетная организация оперы. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 2012. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108418#book_name
3. Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. [Электр

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик - Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.

На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции

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;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2-го семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	2	
Контактная работа, в т.ч. контроль		108		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции. Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.

Тема 2. Основные возможности Word.

Понятие «горячие клавиши» их применение в Word. Быстрое выделение фрагментов текста, ориентирование в тексте и переход к различным разделам. Схема документа Word. Функции инструмента «Линейка». Частичная и полная защита документа от изменения, запрет редактирования, виды запрета редактирования: режимы «Чтение», «Примечания», «Запись исправлений», «Ввод данных форм». Преобразование документа в формат Word 2003, сохранение в формате PDF. Режимы работы с документами: «Чтение», «Разметка страниц» и т.д. Изменение масштаба страниц. Применение справочников Word: «тузаурус». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов.

Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте.

Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок.

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегль», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков.

Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту.

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера.

Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты.

Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля.

Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями.

Тема 6. Работа с таблицами.

Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице.

Тема 7. Средства рисования Word.

Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

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

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

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст.

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса.

Тема 12. Работа с Power Point.

Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

– устные (собеседование)

– письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ

Разработчик: Харисов Виталий Вакифович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Методика преподавания композиции» - подготовить студентов-композиторов к педагогической деятельности в соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя. Предлагаемый курс дает рекомендации по преподаванию композиции на начальном этапе обучения в музыкальных школах, школах искусств, гимназиях с музыкальным профилем. Дисциплина ставит своей целью последовательное и глубокое освоение художественных, структурных, технологических закономерностей построения музыкального произведения, приобретения практического опыта композиции как общеознакомительного, так и более углублённого и специализированного характера. Раскрыть особенности этнической культуры народов России и подготовить студентов к выполнению обработок народных песен. Развить практические навыки контрапунктического сочетания мелодически самостоятельных голосов, а также полифонического развития темы. Подвести учащихся к пониманию закономерностей малых и крупных форм. Развить навыки анализа музыкальных произведений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенции**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи

	(определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;

	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования;
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 9-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В курсе методики преподавания композиции разделяют несколько этапов обучения композиции: начальные и старшие классы детской музыкальной школы, обучение в музыкальном колледже и старших классах специальной школы при консерватории. Условность этого построения подчёркивается потому, что любой ученик может заниматься композицией с любого класса, от подготовительного до 7-го (демонстрируя очень разную степень одарённости и подготовленности), и в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, а следовательно, весьма гибко изменяемая индивидуальная программа.

В каждом из этих этапов есть свои специфические проблемы, свои трудности и способы их преодоления, но есть и общие, первоочередные задачи, с которыми сталкивается каждый педагог практик. Предлагается следующий (общий для двух этапов) план изложения учебного материала.

1. Постановка педагогом приоритетных целей и задач, исходя из возможностей конкретного ученика на данном этапе развития;
2. Последовательность в освоении новых форм и жанров, новых инструментов (типы заданий и их корректировка в связи с тактическими и стратегическими целями педагога);
3. Определение типичных педагогических проблем и некоторые способы их решения;

4. Слушание музыки, её анализ, использование фольклора, рекомендации педагога по самостоятельному ознакомлению с музыкальной литературой, чтение с листа, подбор на слух, элементы импровизации.

Каждые полгода обучения завершаются контрольным уроком, каждый класс – дифференцированным зачётом. Типы представляемых творческих работ не носят жёстко регламентированного характера, так как учитывается неравномерный, глубоко индивидуальный путь развития каждого ученика.

Первый этап

1-4-й классы

Необходимой предпосылкой успешных занятий композицией является умение преподавателя «увидеть», «услышать» и отобрать из множества порой внешне корявых идей ученика потенциально содержательные и перспективные; показать, как можно усилить, сократить или развить, структурно оформить ту или иную мелодическую идею. А самое главное – как «заразить» ученика любовью к кропотливому и часто мучительному творческому труду.

Если попытаться кратко сформулировать основные принципы работы с детьми, то они будут следующими:

1. Принцип комплексности первых заданий;
2. Принцип сочетания творческой инициативы учащегося с изначальной заданностью, идущей от преподавателя;
3. Принцип жанровой определённости как необходимого условия первых работ учащихся;
4. Постижение принципов контраста (всех видов) как предпосылки к пониманию в дальнейшем сущности конфликта двух более тем;
5. Принцип сочетания индивидуальных и групповых занятий с целью развить критический аппарат учащихся, активизировать их музыкальное восприятие.

Очень важными формами, направленными на активизацию музыкального развития детей, является прослушивание музыки, освоение незнакомых инструментов, исполнение своей музыки учащимися, изучение и использование фольклора. Они выступают как составные части общей стратегии дальнейшей творческой активности учащихся.

Опыт работы с самыми маленькими «композиторами» показывает, что контакт между учеником и педагогом, интенсивный творческий рост ученика возможны, если соблюдены следующие условия:

a) Повышенный эмоциональный тонус уроков;
b) Непременное присутствие на уроках с самыми маленькими элементов игры;
c) Комплексность первых творческих заданий.

Первые два условия не нуждаются в расшифровке, а вот на третьем остановимся подробно. Задание, которое получают дети, изъявившие желание заниматься в классе композиции, состоит из двух частей:

1. Задание образно-эмоционального плана: написать программную пьеску под названием «Рыжий кот», «Слон», «Клоун», «Воробей» и т. д. Причём ученику предоставляется полная свобода выбора тональности, ритма, фактуры, регистра, темпа. Проблемы, которые возникают в связи с анализом работ, предоставленных учащимся, будут рассмотрены ниже.
2. Простейшие построения на заданный остинатный эмбрион (обычно это один или два такта).

На первых порах этот аккомпанемент предлагается в нижнем регистре и, в зависимости от конкретной ситуации, разрешается видоизменять остинатную фигуру или сохранять её до конца пьесы; возможна также трактовка этого такта как первоначального импульса сочинения, а не как остинатной фигуры. Здесь, в отличии от первого задания, ученик связан комплексом стилистических, гармонических и ритмических условий, которые, впрочем, оставляют

достаточно большую свободу выбора. В результате появляются 10-15 совершенно различных пьес, написанных разными маленькими авторами на один и тот же аккомпанемент.

Задание такого типа преследует несколько целей:

1) Преодоление слуховой инерции (мелодической, ладовой, ритмической, гармонической);
2) Преодоление подражательности (имеется в виду её самая примитивная форма – подражание репертуару, исполняемому по специальности в данный момент);
3) Показ необычных, непривычных способов соотношения мелодии и гармонического фона, новых ритмических закономерностей и т.д.;
4) Расширение эстетического и стилистического кругозора детей.

Все эти цели могут быть достигнуты при условии тщательного анализа представленных работ, правильной постановки педагогом тактических и стратегических задач развития (в каждом конкретном случае) и непременного сочетания всех трёх видов заданий. Чрезмерное увлечение одним из видов заданий (например, вторым) может привести к развитию у ученика прогрессирующей безынициативности: он будет исправно выполнять поставленные перед ним задачи второго типа, одновременно испытывая всё возрастающие трудности в реализации собственных музыкальных идей образно-эмоционального плана. Акцент на заданиях первого типа (не считая особые случаи яркой и рано проявившейся индивидуальности) приводит к появлению мало интересных с художественной точки зрения, достаточно эклектичных работ.

Итак, главный принцип – одновременное сочетание или чередование всех типов знаний. Причём на определённом этапе развития (обычно в 3-4 классе) учащийся *уже самостоятельно* сочиняет несколько разнохарактерных эмбрионов-остинато, аккомпанементов, тем в разных регистрах, из которых затем, по мере готовности пьес, компонуются микроциклы.

Первой «ступенькой» на пути приобретения учеником техники композиции можно считать:

I. Овладение навыками изложения (экспонирования) тематического материала.

Для решения этой задачи педагогу и ученику необходимо иметь в виду следующее:

1) Художественные аспекты темы (образ, характер, колорит, жанр…);
2) Структурные закономерности строения темы:
    a) интонационно-смысловое «зерно» темы;
    b) «основные способы интонационного развития» (повторность одинаковых высот; опевание какой-либо одной высоты; поступенное движение; движение по интервалам и скачки);
    c) интервальный состав мелодии и азы матричного анализа (превращение горизонтально расположенных интервалов в вертикальные гармонические комплексы);
    d) ритмическая модель темы (повторность одинаковых длительностей; перенесение метрического акцента, паузы);
    e) понятие кульминации темы (тесситурная вершина во втором предложении);
    f) мелодическая и ритмическая вариантность при повторе тематического элемента в начале второго предложения и принципы его развития.
3) Основные признаки интонационно-ладовой, гармонической, ритмической и колористической оригинальной темы (её непохожести на типичные примеры из педагогического репертуара).

Последний пункт требует разработки специального комплекса заданий-упражнений. При разработке таких упражнений педагог должен осознавать необходимость концентрирования внимания ученика только на мелодической линии (в сопровождении используются остинатные фигуры, предложенные педагогом или отобранные из заготовок ученика, причём косвенным образом программируется гармоническая и ладовая нетривиальность будущего сочинения).

Далее ученику предлагаются следующие варианты:

1) звукоряд, например, комбинация лидийского и миксолидийского ладов;
2) непривычная (для данного этапа развития ученика) ритмическая модель мелодии;

3) сочетание звукоряда и ритмической модели мелодии;
4) показ простейших образцов ладовой переменности (неоднозначности лада);
5) показ регистровых (тембровых) вариантов экспонирования темы.

После анализа достоинств и недостатков работы ученика педагог демонстрирует «основные способы интонационного развития» как на материале ученика, так и привлекая в качестве примера выдающиеся образцы музыки разных эпох и стилей.

II. Развитие темы (контрастная тема)

Настоящий и следующий разделы изложены в виде конспективного плана и наиболее общих положений, так как подробно все эти проблемы рассматриваются в IV пункте.

При подготовке к работе над развивающими разделами разделами формы, необходимо знать теоретически и понимать следующее:

1) развивающие и переходные построения;
2) развитие мотива и образование новой фразы;
3) интонационное, ладовое, гармоническое варьирование темы;
4) секвенцирование;
5) интонационная, ритмическая, гармоническая и фактурная интенсификация в итоговых разделах волн развития и построения генеральной кульминации.

III. Репризное проведение темы.

При работе над этим разделом формы необходимо теоретическое понимание следующего:

1) репризных и заключительных построений;
2) мотивации сокращений;
3) видоизменений темы в условиях репризных разделов формы (интонационное, гармоническое, фактурное, регистровое, тембровое);
4) построение заключения, коды, резюме.

IV. Овладение простейшими формообразующими схемами – трёхчастной (с контрастной, а затем с развивающей серединой) **и двухчастной формой.**

Для этого необходимо, что бы ученик осознал с помощью ярких и наглядных примеров следующие основные принципы:

1. Принцип тонального контраста среднего раздела.
2. Тематический контраст первого и второго разделов:
   a) степень контраста, проблема выбора связи с предшествующим материалом или контраста (интонационно-ладового, ритмического);
   b) связь этой проблемы со степенью яркости и исчерпанности первого раздела формы.
   c) Принцип тонального контраста среднего раздела.
3. Контраст регистра.
4. Фактурный контраст (или необходимость фактурного единства).

Существует также проблема тонального возвращения при при переходе к репризе:

a) «целеустремлённый» приход в D в конце второго раздела формы;
b) Запланированное сопоставление тональностей первого и второго разделов (например, C - a – C или C – As – C);
c) Реже встречающийся вариант – модулирование в T в собственно репризном разделе формы или в D в среднем разделе.

Наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается ученик в репризном разделе формы:

a) Протяжённость репризы (мотивация сокращения или расширения);
b) Степень интонационного и гармонического обновления;
c) Регистровое и фактурное обновление;
d) Виды заключений, их связь с тонально-гармоническим планом целого;
e) Необходимость варьирования ритмического остинато, переинтонирование остинато в заключительном разделе;
f) Проблемы кадансирования (временные, гармонические, ритмические).

Необходимое объяснение методического характера: в разделе «Овладение простейшими формообразующими схемами» на первое место поставлена именно *трёхчастная*, а не двухчастная или иная форма. Практика показывает, что графический рисунок этой формы наилучшим образом воспринимается детьми, они легче приходят к пониманию «основных принципов» построения (изложенных выше), ими быстрее достигается практический результат.

После овладения простейшими структурами педагог может продемонстрировать возможность скомпоновать из уже готовых пьес микроцикл, учитывая принцип тонального, жанрового, темпового, фактурного и других видов контраста (обычно из двух-трёх, реже из пяти пьес). Причём, очень часто приходится досочинить недостающую, контрастирующую пьесу (финальную, или находящуюся в центре цикла). Иногда эта задача превращается в достаточно сложную творческую проблему, обычно решаемую с помощью стимулирующих матриц или других приёмов.

Следующий этап – самостоятельная компоновка микроцикла, причём последовательность пьес и общий драматургический замысел предлагается учеником.

О последовательности овладения

Разнообразными жанрами

На первых порах и в отдельных инструментальных пьесах, и в «микроциклах», и при мелодизации детских стихотворений происходит опора на простейшие, очень определённые жанровые признаки: песню, танец, марш, со всеми бесконечными вариантами внутри каждого из них (так, например, только марша может десятки разновидностей), а затем постепенное усложнение жанровых признаков, их синтез или столкновение.

Задачи освоения полифонической техники первого этапа должны быть достаточно скромными (за исключением тех случаев, когда ученик демонстрирует яркие природные данные и склонность к полифоническому мышлению). В противном случае сложность чисто технических задач может привести к развитию комплекса неполноценности и охлаждения к процессу композиции как таковому. Поэтому достаточно ограничится «имитацией-эхо», ритмической имитацией (в основном без противосложения), оставив более сложные формы для последующих этапов развития.

Особого внимания требует работа над мелодизацией детских стихов (сочинение одноголосных песенок). Необходимо иметь в виду:

1) диапазон мелодии – квинта, секста, затем октава и более (последовательное расширение диапазона);
2) преодоление тенденции к скандированию текста, вместо распева (здесь могут помочь примеры и заготовленные педагогом ритмические матрицы на предлагаемый текст);
3) борьбу с излишней ритмической регулярностью;
4) необходимость тесситурных волн и кульминации песенной мелодии;
5) постепенное введение гармонических вариантов предполагаемого аккомпанемента.

Очень важно, чтобы даже в простейших функциях была своя гармоническая «изюминка» - акустическая, регистровая, неприготовленное задержание и т. д.

Основные проблемы первого этапа обучения

1. Неспособность ученика выдерживать постоянно высокие критерии качества первоначального музыкального импульса в каждой последующей работе.
2. Импульсивность и спонтанность в занятиях композицией (стойкое нежелание учеников привнести в эти занятия элементы упорядочности и организованности).
3. Чередование всплесков активности с инертными периодами (иногда весьма протяжёнными).

Основой педагогического подхода в решении этих, в основном психологических, проблем является осознанное стремление педагога к тому, чтобы ученик испытал удовольствие от практического результата. Весьма способствует росту уверенности в собственных силах ученика использование в аккомпанементе остинатных «эмбрионов». Они могут быть предложены как педагогом, так и отобраны им из «заготовок» ученика. Этот приём позволяет

как бы забыть о левой (или правой) руке и сконцентрировать всё внимание на качестве, логике и структуре мелодической линии.

Другой приём – это использование неинтонированных ритмических схем: мелодии, фона, среднего раздела, репризы или даже всей пьесы целиком (стимулирующих матриц).

Сочетание принципа изначальной заданности (использование остинатных эмбрионов, предложенных педагогом) и заданий образно-эмоционального плана («Рыжий кот», «Осенняя капель», «Паровозик», «Горский танец», «Капризная принцесса» и т.д.) оберегают ученика от штампов и стереотипного мышления, а сочетание этих двух типов заданий с мелодизацией детских стихов углубляют творческие возможности ученика.

Второй этап

5-7-й классы

Основная задача – приобретение навыка решать комплексные проблемы, к которым относятся:

1. **Работа над отдельной пьесой:**

1) Поиск оригинальной темы:

а) способы её развития и образной трансформации;

б) гармоническое и фактурное обрамление.

2) Форма пьесы:

а) структурные особенности;

б) место генеральной и локальных кульминаций и т.д.

3) Замысел целого (явная или скрытая програмность).

Весь этот комплекс задач должен обсуждаться с учеником после нахождения и показа перспективной темы, хотя это и не значит, что возможно только догматическое следование раз и навсегда принятому плану. От педагога требуется максимально возможная гибкость, способность мобильно откорректировать план. Окончательное решение, принимаемое совместно с учеником, может быть неожиданным и даже парадоксальным.

2. **Задумывание и компоновка цикла инструментальных пьес:**

1) контраст пьес: контраст характера, жанра, тональности, фактуры, темпа, регистра, типа изложения (монологический, дуэтный, вопросно-ответный, полифонический и т.д.);
2) наличие объединяющей идеи (программная, смысловая, сюжетная, жанровая, формально-конструктивная и т.д.);
3) тонально-гармонический план цикла;
4) чередование пьес с точки зрения степени их напряжённости,

интенсивности высказывания и яркости (иметь в виду необходимость интермедийности, разрядки, «связующих мостиков», волн напряжённости, наличия кульминационного плато, как в отдельных пьесах, так и в цикле) в контексте целостного драматургического замысла.

Все эти вопросы, хотя бы в общих чертах, необходимо обсудить с учеником, когда готова одна из пьес цикла, и возвращаться к обсуждению, всё более конкретизируя замысел целого, по мере продвижения работы вперёд.

3. **Овладение простейшими ансамблевыми сочетаниями инструментов :**

1) увлекательная форма подачи технических возможностей солирующих духовых и струнных инструментов;
2) разграничение функций солирующего и аккомпанирующего инструментов, вариантное изменение этих функций (обмен ролями);
3) логика завоевания «тесситурных ступенек» в развитии мелодической линии;
4) Проблемы фактуры сопровождения: а) «мнимая» гармоническая полнота (педаль и обертоны); б) фактурная адекватность динамике и фазам развития (рост фактурной и функциональной интенсивности, спад, запланированный контраст)

4. **Развитие и углубление полифонического мышления:**

1) канон с противосложением;
2) октавный контрапункт;

3) имитация с использованием обращённого варианта темы.

Приобретение этих навыков должно увязываться с образно-эмоциональным характером творческого задания.

Дети с лёгкостью понимают преимущества чётко очерченных конструктивных и смысловых приоритетов перед затяжным и зачастую непродуктивным блужданием в «интуитивных эмпиреях». Но это не означает умаления роли интуиции в творческом процессе.

Если ученик способен самостоятельно сочинить инструментальную пьесу или песню с сопровождением, а с помощью педагога скомпоновать небольшой цикл пьес, то следующие этапы творческого развития таковы:

a) простейшие ансамблевые сочетания (например, флейта и фортепиано);
b) цикл пьес для ансамбля (хотя бы две контрастные пьесы);
c) обработки народных песен для голоса и фортепиано (см. работу с фольклором, с.20);
d) вариации (чаще – для фортепиано, реже – для фортепиано и солирующего инструмента).

В ряду художественно-творческих задач постепенно возрастающего уровня сложности первостепенное значение приобретает задача овлядения разнообразными способами варьирования (причём отдельные виды варьирования должны интенсивно осваиваться с самого начала занятий композицией, а второй этап – это время овладения собственно жанром вариаций).

Виды варьирования:

1) мелодическое,
2) гармоническое (фигурационное, тональное),
3) фактурное,
4) ритмическое,
5) структурное,
6) тембровое (регистровое),
7) жанровое,
8) темповое.

Особый акцент необходимо сделать на жанровом и фигурационном варьировании, так как это – основа технической оснащённости ученика, дающая наиболее впечатляющие творческие результаты.

Ещё одной задачей этого этапа является овладение вокально-инструментальным жанром (обработки народных песен, романсы, эстрадные песни и т.д.). Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее:

a) необходимость естественной и органично развивающейся мелодической линии голоса (с яркой тесситурной кульминацией);
b) поиск нетривиального фона (гармонии, фактуры, лада, функции фона и мелодии и т.д.);
c) полифоническое и функциональное взаимодействие мелодического голоса и фона.

Это трудные задачи, но, не поставив их на данном этапе, невозможно даже приблизиться к их решению в дальнейшем.

Обычно таким перечнем курс композиции в школе ограничивается, и это вполне достаточный минимум для поступления в музыкальное училище, но бывают и исключения. Иногда ученик способен (и нет никаких объективных причин, чтобы тормозить его интенсивный рост) написать сонатину, пьесу для ансамбля деревянных духовых и т.д.

Основные проблемы второго этапа обучения

В 6-7-м классах перед учеником впервые встаёт вопрос о профессиональной ориентации. Многие, порой даже очень способные ученики, из-за недостатка внутренней дисциплины перестают посещать класс композиции. Этот «разрыв» проходит обычно безболезненно, так как ученики хорошо понимают, что занятия композицией имеют не только творческое, но и функциональное значение в процессе общего развития музыканта. Обычно продолжают обучение те учащиеся, которые планируют поступить на теоретическое отделение в музыкальное училище.

Помимо возрастных проблем второй этап обучения характерен ломкой вкусовых и стилистических ориентиров (в практических работах это выражается в поисках более сложного гармонического языка и интонационной содержательности). От педагога в этот момент требуется повышенная чуткость, предвидение и умение упреждающими советами, а также особыми заданиями помочь ученику не растеряться.

Третья типичная проблема этого этапа развития – проблема гармонического сочетания интеллектуального и эмоционального начал в творческом процессе.

Начиная примерно с 3-4-го классов, необходимо постепенно включать элементы аналитического отношения к музыке (особенно к той, которая нравится и производит сильное впечатление на ученика). Ученик должен получать удовольствие от маленьких открытий конструктивного порядка, а не комплекс неполноценности от хронического недопонимания того. Как устроена ткань музыкального произведения.

В течении всех этих этапов развития ученика важнейшей составной частью процесса является изучение новой музыки, но вот какой именно музыки, в какой последовательности и в каких формах?

Первый этап (1-4-й классы)

1) исполнение детских пьес Чайковского, Шумана, Грига, Прокофьева, Бартока, Свиридова, национальных композиторов и т.д. педагогом, сопровождаемое элементами структурного анализа мелодии, формы, фактуры;
2) использование грамзаписей, таких как: «Петя и волк» С. Прокофьева, «Вариации на тему Пёрселла» Б. Бриттена и т.д.;
3) элементы импровизации (при показе педагогом вариантов продолжения и развития, а также импровизации на известные яркие темы, которые сумел подобрать ученик; в дальнейшем – элементы джазовой импровизации, если ученик имеет к этому склонность).

Второй этап (5-7-й классы)

Всё вышеперечисленное, относящееся к первому этапу обучения, но с акцентом на самостоятельное чтение с листа.

Рекомендуя ученику ознакомиться с тем или иным произведением, педагог должен:

1) учитывать стилистику произведения;
2) иметь возможность провести аналогию с непосредственной работой ученика в данный момент (структурные, фактурные и прочие аналогии, тип развития);
3) предлагать ученикам произведения, которые расширяют представление о гармонии, типах мелодии и т.д. (опережающие возможности ученика, с прицелом на будущие творческие задания).

В заключение хотелось бы отметить, что многие пожелания учебно-методического пособия должны стать предметом обстоятельных исследований. Единой рецептуры решения всего комплекса музыкально-педагогических проблем композиции нет. Очевидна необходимость различных подходов, значительно отличающихся друг от друга, но в конечном счёте служащих одной цели – развитию творческих способностей учеников, воспитанию ярких композиторских дарований.

ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ» НА I-IV КУРСАХ МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА И В 8-11-м КЛАССАХ ССМШ (КОЛЛЕДЖА)

Если молодой музыкант начинает систематически заниматься композицией с I курса музыкального училища или даже несколько позже и при этом не имел опытного наставника в стенах ДМШ, необходимость освоения программы ДМШ (в более сжатом, концентрированном виде) совершенно очевидна.

В ССМШ (колледже) в 1-8-м классах используется программа ДМШ, с 8-го по 11-й классы – программа музыкального училища.

Каждое полугодие обучения завершается контрольным уроком; I, II курсы – экзаменом. В ССМШ (колледже) 4,8,11-й классы – экзаменом (для учащихся, ориентированных на

дальнейшую специализацию по композиции). Типы представляемых творческих работ не носят жёстко регламентированного характера, так как учитывается неравномерный, глубоко индивидуальный путь развития каждого ученика.

Независимо от уровня развития и одарённости ученика наиболее актуальными задачами этого этапа являются следующие:

1. Поиск яркого, содержательного тематизма.
2. Овладение навыками изложения (экспонирования) тематического материала, его развития (или контрастирования), разнообразными способами варьирования (тематического, фактурного, тонально-гармонического и т.д.).
3. Освоение более сложных формообразующих схем (сложной двухчастной и трёхчастной, рондо, концентрической и т.д.).
4. Постижение простых и более сложных ансамблевых сочетаний инструментов.
5. Приобретение и углубление навыка решения комплексных задач при задумывании и компоновке циклических произведений.
6. Углубление полифонического мышления (фугато, фуга, basso ostinato, soprano ostinato).
7. Овладение основными принципами контраста (конфликта) главной и побочной партии в сонатном аллегро цикла.

Затем, по мере овладения этими задачами, возникают другие. Назовём те из них, которые возникают при работе над сонатиной для фортепиано (значительно реже – над сонатой или сонатиной для простейшего ансамблевого сочетания инструментов).

Первая часть сонатного цикла

1) количество тем в экспозиции (две или несколько?);
2) разработка (мотивная или эпизод вместо разработки?);
3) тонально-гармонический план экспозиции, разработки и репризы;
4) рост интонационной, гармонической и ритмической интенсивности;
5) волны, разрядка и фазы развития;
6) тесситурное, гармоническое и фактурное обеспечение кульминационной зоны;
7) реприза (размеры, порядок проведения тем, выбор тональностей, резюме).

Вторая часть сонатного цикла

1) тип контраста (тематический, жанровый, темповый);
2) функция части в цикле (самостоятельное значение, интермедийное, предыктовое, выразительно-смысловой центр);
3) размеры части (временные и структурные проблемы).

Третья часть сонатного цикла

1) проблема интонационной содержательности и энергетического посыла основной темы финала сонатного цикла;
2) структурные проблемы (рондо, рондо-соната?..)
3) проблема обобщающего (резюмирующего) высказывания в коде финала.

8. Одной из важнейших задач этого этапа является овладение вокально-инструментальным жанром (обработки народных песен, романсы, эстрадные песни, хоры и т.д.). Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее:
    a) необходимость естественной и органично развивающийся мелодической линии голоса (с яркой тесситурной кульминацией);
    b) поиски нетривиального фона (гармонии, фактуры, лада), определится с функциями фона и мелодии и т.д.;
    c) полифоническое и функциональное взаимодействие мелодического голоса и фона.

Эти задачи необходимо поставить сейчас, чтобы в дальнейшем хотя бы приблизится к их решению.

В этом разделе пособия постановка приоритетных задач, последовательность освоения новых форм и жанров и типичные педагогические проблемы объединены в единое целое, для избежания повторов и длиннот.

Этап обучения в музыкальном училище или старших классах ССМШ (колледжа) – один из самых ответственных в жизни молодого музыканта. Именно в это время принимается судьбоносное решение: композиция – это ни к чему серьёзному не обязывающее хобби или будущая профессия, дело всей жизни? Возможность ошибки при принятии этого решения должна быть сведена к минимуму, так как последствия очень серьёзны и порой драматичны…

Если же сбалансированное решение принято (с учётом природных данных, знаний и навыков, полученных в ходе обучения), то молодой музыкант может получить уникальную возможность самовыразиться и отреагировать комбинациями музыкальной материи на явления жизни, культуры, философии, искусства и т.д. впереди новый профессиональный этап – обучение в консерватории.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КОМПОЗИЦИЯ»
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ КОНСЕРВАТОРИИ

Специфика поступающего на подготовительное отделение консерватории заключается в том, что абитуриент (от 18 лет и старше) на вступительных экзаменах, демонстрируя определённый творческий потенциал (иногда даже очень яркий), как правило, недостаточно образован и технологически оснащён. И за один год (значительно реже за два года) обучения на подготовительном отделении студенту необходимо пройти программу ДМШ и музыкального училища (1-й год обучения – 80 часов; 2-й год обучения – 80 часов). Это очень непросто. Положительный результат возможен только при огромном стремлении студента, при наличии у него комплекса волевых качеств, при точном определении педагогом пробелов в знаниях и навыках и системном плане их ликвидации.

Каждое полугодие обучения завершается дифферинцированным зачётом, каждый курс – экзаменом. Типы представляемых творческих работ не носят жёстко регламентированного характера, так как учитывается индивидуальный путь развития каждого ученика.

Опыт общения со студентами-композиторами позволяет выделить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается как студент, так и педагог, выявить их последовательность и предложить способы их решения.

Многие пункты, изложенные ниже, достаточно подробно освещены в разделах для ДМШ и музыкального училища. Для того чтобы исключить дублирование в данной программе, на них просто осуществляется ссылка.

Предлагаемый конспективный план программы учитывает и приоритетность задач, и методологически обоснованную последовательность их изложения:

1. Овладение навыками изложения (экспонирования) тематического материала (программа для ДМШ);
2. Развитие темы (контрастная тема) (программа для ДМШ);
3. Репризное проведение темы (программа для ДМШ);
4. Трёхчастная (значительно реже двухчастная) форма – основа начального этапа структурного мышления композитора (программа для ДМШ);
5. Вариации, типы вариаций, принципы варьирования как одна из базовых основ технической оснащённости молодого композитора (программа для ДМШ);
6. Сонатина (соната) (программа музыкального училища);
7. Элементы полифонии в гомофонном изложении и некоторые собственно полифонические формы (программа ДМШ, программа музыкального училища);
8. Вокальная музыка (программа музыкального училища);
9. Заключительный раздел композиции.

Некоторые необходимые пояснения методического характера

1. После овладения простейшими структурами (трёхчастной и двухчастной формами) педагог может продемонстрировать возможность скомпоновать из уже готовых пьес цикл, учитывая принцип тонального, жанрового, темпового, фактурного и других видов контраста (обычно из двух-трёх, реже – из пяти пьес). Причём очень часто приходится досочинить недостающую пьесу (как финальную, так и находящуюся в центре цикла). Иногда эта задача превращается в сложную

творческую проблему, но обычно решаемую с помощью стимулирующих матриц или других приёмов.

2. При работе над вариациями особый акцент необходимо сделать на жанровом, а уж затем на фигурационном, гармоническом и фактурном варьировании, так как это – основа технической оснащённости современного композитора.
3. Сонатина – чаще всего одночастная (на этом этапе развития студента важнее всего овладение принципами сонатного аллегро). Сонатно-симфонический цикл – задача собственно консерваторского этапа обучения.
4. Элементы полифонии в гомофонном изложении и собственно полифонические формы.

В гомофонном изложении освоения требуют:

a) «имитация – эхо»;
b) ритмическая имитация;
c) имитация в обращении;
d) превращение гармонической фигурации в самостоятельно значимый голос.

Собственно полифонические формы:

a) канон с противосложением;
b) октавный контрапункт;
c) бассо-остинато;
d) трёхголосная фуга.

Задачи овладения полифоническими приёмами на подготовительном отделении должны быть скромными (за исключением тех случаев, когда ученик демонстрирует яркие природные данные и склонность к полифоническому мышлению). В противном случае сложность чисто технических задач может привести к развитию комплекса неполноценности и охлаждению к процессу композиции как таковому.

5. При работе над вокальной музыкой (обработка народных песен, романсы, хоры a capella, хоры с сопровождением, эстрадные песни и т.д.) следует обратить внимание на следующее:
   1) необходимость естественной и органично развивающейся мелодической линии голоса (с яркой тесситурной кульминацией);
   2) поиски нетривиального фона (гармонии, фактуры, лада, функции фона и мелодии и т.д.);
   3) особенности взаимодействия мелодического голоса и фона (дублировка мелодии и т.д.);
   4) особенности формы в вокальной музыке.

Все вышеперечисленные пункты сопровождаются изучением музыкальных произведений разных стилей. Произведения анализируются как для выявления технологических закономерностей и приёмов развития, так и для понимания художественного замысла.

Необходимый минимум творческих работ для поступления в консерваторию (одно сочинение из трёх первых на выбор):

1) цикл пьес (3-5-7 пьес) для фортепиано или ансамблевого сочетания;
2) вариации (лучше на народную тему) для фортепиано или ансамблевого сочетания;
3) одночастная сонатина (соната) для фортепиано или ансамбля инструментов;
4) вокальная музыка (обработки народных песен, песни, романсы, хоры с сопровождением и a capella).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные работы

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических работ, устный ответ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

1. Меснер Е. Основы композиции. М., 1968.
2. Гнесин М.Ф. Начальный курс практической композиции**.** М.,1962.
3. Руденко А.М. Довузовская подготовка молодого композитора. К.,2006
4. Гладышева О. Теория и методика обучения композиции и импровизации М., 2010
5. Басилов А.Д. Методика преподавания композиции в ДМШ. М.,2017.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик: Загидуллина Залина Закировна, старший преподаватель кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусссствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.
Задачами дисциплины является:
– формирование знаний о содержании и основных принципах, подходах, методах и формах обучения музыкально-педагогическим дисциплинам на начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования;
– формирование представлений о ведущих современных методиках преподавания музыкально-теоретических дисциплин;
– выработка навыков самостоятельной работы с научно-методической литературой;
– развитие практических умений в эффективном использовании музыкально-компьютерных технологий в музыкально-теоретическом обучении.
Важными **методологическими задачами** курса следует считать развитие у студентов понимания исследовательских и образовательных возможностей применительно к преподаванию музыкально-теоретических дисциплин.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенции**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки;

	– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;

	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования;
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 8 семестра.

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

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Методы, приемы и средства обучения на занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам. Организация и планирование учебного процесса.

Понятие метода, методики, технологии обучения. Формы организации учебной деятельности и типы занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам. Виды деятельности учащихся в процессе музыкально-теоретической подготовки. Методические указания к формированию учебных планов. Специфика преподавания музыкально-теоретических дисциплин студентам разных музыкальных отделений (профилизация курса).

Тема 2. Сольфеджио как учебный предмет.
Цель и задачи курса сольфеджио. Структура предмета. Взаимосвязи с другими дисциплинами музыкально-теоретического цикла и методиками музыкального исполнительства. Понятие сольмизации. Абсолютная и релятивная системы сольфеджио. Этапы развития сольфеджио.
Тема 3. Основные формы работы в курсе сольфеджио.
Музыкальный слух и его виды. Методики и специальные упражнения для их развития. Специфика стилевого слышания. Приемы развития музыкальной памяти.
Тема 4. Отечественная методика преподавания сольфеджио. Методический обзор учебных пособий и произведений, рекомендуемых для использования на занятиях.
Основные установки в методике сольфеджио советского и постсоветского периодов. Условная периодизация отечественной методики. Современные тенденции в преподавании сольфеджио. Доступные учебные пособия, хрестоматии и сборники по сольфеджио: специфика применения, анализ структуры, содержания, особенностей изложения и степени сложности. Основные критерии отбора музыкальных произведений, формы аудиторной и самостоятельной работы с ними.
Тема 5. Разновидности курса сольфеджио.
Специфика задач и особенности использования отдельных «отраслевых» ступеней сольфеджио (ритмическое, гармоническое, полифоническое, тембровое и др.). Стилевое сольфеджио. Обзор зарубежных школ сольфеджио.
Тема 6. Элементарная теория музыки как учебный предмет.
Роль, место, цель, задачи курса в профессиональной подготовке музыканта. Взаимосвязь с другими музыкально-теоретическими дисциплинами. Понятие элементов теории музыки. Структура предмета.
Тема 7. Отечественная методика преподавания элементарной теории музыки. Методический обзор учебных пособий.
Основные установки и тенденции в методике преподавания элементарной теории музыки. Доступные учебные пособия: специфика применения, анализ структуры, содержания, особенностей изложения и степени сложности.
Тема 8. Гармония как учебный предмет.
Роль, цель, задачи, продолжительность курса, связь с другими дисциплинами. Структура, особенности становления и развития предмета в западноевропейской музыке и отечественной практике. Гармония: понятие, значения, выразительные свойства, формообразующая роль. Гармонические стили.
Тема 9. Основные формы работы в курсе гармонии.
Формы изложения теоретического материала. Формы письменных работ. Принципы гармонизации. Игра упражнений на фортепиано. Ориентировочный алгоритм анализа гармонии в музыкальных произведениях.
Тема 10. Отечественная методика преподавания гармонии. Методический обзор учебных пособий по курсу.
Основные установки и тенденции в методике преподавания курсов «Гармония» и «Современная гармония» в среднем профессиональном образовании. Доступные учебные пособия: особенности структуры, содержания и изложения; специфика их применения.
Тема 11. Разновидности курса гармонии.
Принципы комбинирования базового курса гармонии с отдельными его разновидностями: практическим, джазовым, стилевым курсом гармонии и др.
Тема 12. Анализ музыкальных произведений как учебный предмет.
Обобщающая роль курса в профессиональной подготовке музыканта. Цель и задачи курса. Структура, особенности становления и развития предмета. Различные типы анализа музыкального произведения. Формообразующие факторы в музыке разных эпох. Музыкальный тематизм. Функции частей музыкальной формы и отличия типов изложения.
Тема 13. Особенности изучения отдельных музыкальных форм.

Классификации типов вокальных и инструментальных форм. Генезис, основные этапы эволюции, типы и разновидности, структурная близость отдельных музыкальных форм. Соотношение понятий «простые формы» и «песенные формы». Примерный план анализа музыкального произведения.

Тема 14. Основные формы работы в курсе анализа музыкальных произведений.

Использование наглядных пособий (таблиц, схем и пр.). Разработка отдельных тем, контрольных вопросов и заданий для разных групп. Практические задания (моделирование определенной композиции и другие творческие задания). Формы проверки домашнего задания. Принципы практического овладения теорией музыкальных форм.

Тема 15. Отечественная методика преподавания анализа музыкальных произведений. Методический обзор учебных пособий по курсу.

Основные установки в методике преподавания предмета. Существующие противоречия в трактовке отдельных форм. Учебные пособия по анализу музыкальных произведений и музыкальным формам: особенности структуры, содержания и изложения; специфика их применения в учебном процессе. Основные критерии отбора музыкальных произведений для анализа на занятиях и в самостоятельной работе студентов. Основы анализа современной музыки.

Тема 16. Использование музыкально-компьютерных технологий в обучении музыкально-теоретическим дисциплинам.

Возможности мультимедийной презентации. Применение нотографики. Создание электронных тестов. Компьютерная аранжировка. Использование компьютерных программ для записи, подбора аккомпанемента, гармонизации, создания, редактирования музыки. Возможности виртуальных синтезаторов и студий.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (опросы);

– письменные (тесты и/или самостоятельно составленные календарно-тематические планы).

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция): учебное пособие / А. П. Агажанов. СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. 144 с.

Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция: учебное пособие / А. П. Агажанов. СПб.: Лань; Планета музыки, 2012. 224 с.

Алеев, В. В. 300 музыкальных диктантов (одноголосие, двухголосие, трёхголосие): учебное пособие / В. В. Алеев. М.: Музыка, 2017. 96 с.

Алеев, В. В. Музыкальные диктанты (одноголосие, двухголосие, трёхголосие): учебное пособие / В. В. Алеев. М.: Музыка, 2016. 52 с.

Аренский, А. С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки / А. С. Аренский. 2-е изд. СПб; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2017. 122 с.

Бершадская, Т. С. Пять уроков школьной теории музыки: методическое пособие к курсу “Теория музыки” в музык. училищах и колледжах и ст. кл. муз. школ / Т. С. Бершадская; Санкт-Петербургская консерватория. СПб: Композитор, 2018. 47 с.

Воинова, М. В. Сольфеджио в современном мире // Музыкальная академия. 2012. № 1 (737). С. 129–130.

Горбунова, И. Б. Мобильные технологии в преподавании сольфеджио: развитие музыкального слуха / И. Б. Горбунова // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5 (72). С. 326.
Джуманова, Л. А. Методика преподавания элементарной теории музыки: Учебно-методическое пособие / Л. А. Джуманова. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2019. 28 с.
Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие для среднего проф. образования спец. 530000 "Музыкальное искусство" / Г. В. Заднепровская. СПб: Лань; Планета музыки, 2018. 272 с.
Карасева, М. В. «Дополненная реальность» в работе педагога-музыканта / М. В. Карасева / Научный вестник Московской консерватории. 2016. № 2 (25). С. 140–183.
Карасева, М. В. Новые методические возможности использования современных электронных устройств на занятиях по музыкально-теоретическим предметам / М. В. Карасева / Научный вестник Московской консерватории. 2017. № 4 (31). С. 122–147.
Карасева, М. В. Учитель, ученик и пространство «2.0» — особенности изменений коммуникативных отношений в современной музыкальной педагогике // Научный Вестник Московской консерватории. 2014. № 3. С. 103–125.
Карасева, М. В. Этническое сольфеджио цифрового века / М. В. Карасева // Журнал Общества теории музыки. 2017. № 4 (20). С. 61–83.
Кюрегян, Т. С. Форма в музыке XVII–XX веков. М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1998. 344 с.
Ладухин, Н. М. Сольфеджио для одного, двух и трёх голосов / Н. М. Ладухин. 4-е изд. СПб; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. 108 с.
Лыжов, Г. И. «Мост к современности». О стилевом курсе гармонии / Г. И. Лыжов // Журнал Общества теории музыки. 2013. № 1 (1). С. 56–71.
Маклыгин, А. Л. Импровизируем на фортепиано: Учеб. пособие для муз. шк. В 2 вып. / А. Л. Маклыгин. М.: Престо, 1997. 33 с.; 32 с.
Маклыгин, А. Л. Фортепианная импровизация в практическом курсе музыкальных форм / А. Л. Маклыгин // AD MUSICUM. К 75-летию со дня рождения Юрия Николаевича Холопова: статьи и воспоминания / ред.-сост. В. Н. Холопова. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2008. С. 131–141.
Назайкинский, Е. В. Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. М.: Музыка, 1982. 319 с.
Поздеева, И. Н. Практические упражнения на уроках сольфеджио и гармонии: Учебно-методичекое пособие для музыкальных училищ, колледжей, спец. муз. школ / И. Н. Поздеева; Республиканский музыкальный колледж. Ижевск, 2017. 148 с.
Протопопов, В. В. История сонатной формы: сонатная форма в западноевропейской музыке конца XVII - 1-й половины XIX века: Бетховен. Вебер. Шуберт. Мендельсон. Шопен. Шуман / В. В. Протопопов; Московская консерватория. М.: Музыка, 2013. 192 с.
Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии / Н. А. Римский-Корсаков. 22-е изд. СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. 176 с.
Санько, А. Музыкальные диктанты: для ДМШ, ССМШ, музыкальных училищ и ВУЗов / А. Санько. М.: Композитор, 2008. 38с.
Слонимский, С. М. Мелодика: Основы учебно-практического курса: для студентов консерваторий и музыкальных училищ / С. М. Слонимский. СПб.: Композитор, 2018. 404 с.
Способин, И. В. Музыкальная форма: Учебник общего курса анализа / И. В. Способин. М.: Музыка, 2014. 400 с.
Старостин, И. С. Московская школа преподавания гармонии. Проблемы истории и методики. Дис. … канд. иск. / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. М., 2013.
Упражнения по теории музыки: Рекомендовано МК РФ в качестве учебного пособия для учащихся средних спец. учебных заведений. СПб.: Композитор, 2014. 258 с.
Учебник гармонии / И. И. Дубовский, С. В. Евсеев, И. В. Способин, А. В. Соколов. М.: Музыка, 2007. 480 с.

Холопов, Ю. Н. Введение в музыкальную форму / Ю. Н. Холопов. М.: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2006. 432 с.
Холопов, Ю. Н. Задания по гармонии. М.: Музыка, 1983. 288 с.
Холопов, Ю. Н. Гармония. Практический курс: Учеб. для спец. курсов консерваторий (музыковед. и композитор. отделения). М.: Композитор, 2003. 472 с.
Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Лань, 2001. 496 с.
Хрестоматия по гармоническому анализу: на материале популярной музыки: для ССУЗ. Ч. 2: Альтерация / сост.: Н. Вакурова, Н. Васильева. М.: Музыка, 2015. 128 с.
Хрестоматия по гармоническому анализу: на материале популярной музыки: для ССУЗ. Ч. 1: Диатоника / сост.: Н. Вакурова, Н. Васильева, Т. Филимонова. М.: Музыка, 2013. 96 с.
Эстрадно-джазовое сольфеджио: базовый курс / сост. И. Карагичева. М.: Музыка, 2010. 82 с.
Яворский, Б. Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма / Б. Яворский. 3-е изд. СПб: Лань; Планета музыки, 2016. 56 с.
Дополнительная литература
Абызова, Е. Н. Гармония / Е. Н. Абызова. М.: Музыка, 2019. 384 с.
Вакурова, Н. Г. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам: Учебно-методическое пособие / Н. Г. Вакурова, А. С. Александрова, Е. И. Фалалеева и др. СПб.: Лань, 2018. 40 с.
Дьячкова, Л. С. Гармония в западно-европейской музыке (IX – начало XX века): Учебное пособие / Л. С. Дьячкова. М.: Российская акад. музыки им. Гнесиных, 2009. 232 с.
Енилеева, Л. В. Фактурные диктанты для музыкальных училищ. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2005. 188 с.
Климовицкая, Л. З. Игра секвенций в курсе гармонии: Метод. Пособие для учащихся теорет. и фортепиан. отд-ний муз. училищ и колледжей. СПб.: Союз художников, 2014. 15 с.
Красникова, Т. Н. Методика преподавания теории музыки: Учебно-методическое пособие / Т. Н. Красникова. М.: Российская акад. музыки им. Гнесиных, 2016. 128 с.
Красникова, Т. Н. Музыкальная фактура в аспекте синтеза искусств / Т. Н. Красникова // Музыковедение. 2009. № 5. С. 2–7.
Лыжов, Г. И. Методика преподавания гармонии // Московская государственная консерватория. 1866–2016. Энциклопедия в 2-х томах. Ред. коллегия: председатель А. С. Соколов, зам. председателя К. В. Зенкин и др. Москва: Прогресс-Традиция, 2016. С. 249–250.
Масленкова, Л. М. Интенсивный практикум по сольфеджио. Сборник певческих упражнений для формирования тонально-ладовых представлений. СПб.: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2015. 48 с.
Неведрова, Е. Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии: Учеб. пособие. Симферополь: Н. Орманда, 2009. 148 с.
Преснякова, И. А. Комплексный курс теории музыки: из прошлого в будущее / И. А. Преснякова. Инновации в образовании. 2009. № 7. С. 24–36.
Преснякова, И. А. Основы джазовой гармонии: Учеб. пособие / И. А. Преснякова. М., 2019. Сер. 68. Профессиональное образование.
Преснякова, И. А. Отечественная теория музыки и музыкально-теоретическое образование «доконсерваторского» этапа: тенденции развития / И. А. Преснякова. Alma mater (Вестник высшей школы). 2009. № 8. С. 37–44.
Сафронова, О. В. Практическое освоение фактуры в курсе гармонии на материале классической музыки / О. В. Сафронова. Красноярск, КНУЦ, 2019. 147 с.
Соловьева, Н. А. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. М.: Гос. муз. училище им. Гнесиных, 2002. 76 с.
Слонимский, С. М. Практическая гармония: Учеб. пособие. / Сост. Р. М. Слонимский. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2005. 75 с.
Степанов, А. А. Методика преподавания гармонии / А. А. Степанов. М.: Музыка, 1984. 134 с.

Титова, Е. В. «Развивать практику обучения гармонии!». Формы работ в музыкальной фактуре в современных учебных изданиях // Вестник музыкальной науки. 2019. № 1 (23). С. 137–143.
Титова, Е. В. Секвенции в музыкальных стилях (Образцы для игры на фортепиано и гармонического анализа): Учеб. пособие. СПб.: Скифия-принт, 2015. 80 с.
Федотова, Т. Ю. Интегративные связи в преподавании дисциплин музыкально-теоретического и исторического циклов. Т. Ю. Федотова, И. Д. Немировская // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8. №. 3 (28). С. 329–333.
Чумак, Т. Г. Метод музыкального моделирования в преподавании музыкально-теоретических дисциплин: на материале курса гармонии в музыкально-педагогическом колледже. Дис. … канд. пед. наук / Моск. пед. гос. ун-т. М., 2008.
Шайхутдинова, Д. И. Методика обучения сольфеджио / Д. И. Шайхутдинова. Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы. 83 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ

Разработчик: Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Современные композиторские и исполнительские техники» – обучение навыкам использования Дисклавира в учебном процессе, воспитание компетентного и современного композитора, умеющего создавать музыку различных форматов, практикующихся в современной музыкальной культуре: традиционную академическую, экспериментальную, театральную, киномузыку и т.д., и использующего для этого все передовые цифровые технологии в области современного музыкального инструментария, смежных технологий и оборудования. Целью курса также является воспитание профессионального композитора с глубокими знаниями новых современных эстетических тенденций в сочинении музыки XX - XXI вв. Задачами дисциплины является свободное ориентирование в современном музыкально-звуковом материале и практическое владение композиторскими техниками, различными приемами исполнительства. Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-творческого мышления, понимания художественной специфики композиторского искусства, его места и роли в общем культурно - историческом процессе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

	– основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 9 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

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

4. Содержание дисциплины

1. Новые эстетические тенденции музыки XX-XXI вв. Современная композиция и проблемы анализа.

Развитие музыкально-творческого мышления и композиторской техники. Концептуализм: новый подход к содержательной функции произведения, новая программность. Джон Кейдж – основоположник концептуализма.

Новая эклектика – специфическая универсалия современного художественного творчества, заключающаяся в проблеме выбора из «кладовой» культурных традиций.

Новая эстетика числа и музыкального времени. Числовая символика, как внутренний смысл сочинения, новая драматургия.

Феномен тишины.

Стили. Жанровые направления и трансформация жанровой системы. Перформанс – синтетический жанр, в котором преобладают внешне изобразительные, а также театрализованные эффекты.

2. Основные параметры музыкального языка в условиях современной композиторской техники.

Трансформация понятия «звук». Звуковысотность. Классификация принципов организации звуковысотности: ладовая, модальная, тональная, политональная, атональная, свободная, серийная, микроинтервальная, спектральная.

Инструменты в расширенной трактовке (препарированные или подготовленные инструменты). Звуки человеческого голоса. Звуки электронного происхождения. Конкретная музыка. «Шумовые звуки» и новая роль ударных инструментов.

Нотация – сфера новаторства. Общепринятые и индивидуальные способы нотации. Безнотационный способ фиксации.

3. Музыкальное исполнительство в XX веке.

Новые технические, акустические, фонические возможности, приемы и способы звукоизвлечения.

Тембр и тембровая структура музыкальной ткани. Новое отношение к принципам тембровой организации. Поиск индивидуального ансамбля.

4. Понятие гармонии в XX веке. Понятие полифонии в XX веке.

Полифония как тип мышления. Полифоничность, как некое особое качество, распространяется на самые разные параметры музыкального языка: звук, гармонию, ритм, формообразование и т. д.

Полифония точек. Полифония пластов. Многоканальная полифония. Полифония стилей. Контрапункт, канон и фуга в музыке нового времени.

Микрополифония.

5. Композиционные техники.

Двенадцатитоновые техники: серийность, сериализм, постсериализм. Додекафония и особенность серийного метода додекафонии.

Нововенская композиторская школа: А. Шёнберг, А. Веберн, А. Берг.

6. Пуантилизм.

Особенности музыкальной ткани, состоящей из единичных звуковых точек или, максимум кратких «штрихов». Точечный слой - основа музыкальной ткани, как некогда линейный. Роль паузы. Нотация.

7. Алеаторика.

Мобильность ткани и формы.

Творчество польских композиторов: К. Пендерецкий, В. Лютославский.

Графическая музыка. Нотация. Инструментальный театр (хепенинг).

8. Сонорика и сонористика.

Роль тембра в звуковой организации и выразительности музыкальной ткани. «Музыка звучностей», или соноров.

Колористика.

Фактурные формы сонорной музыки (точка, россыпь, линия, пятно, поток, полоса, кластер).

Сонорные композиции Х. Лахенмана, Д. Лигети, Л. Ноно, К. Пендерецкого и других.

Нотация.

9. Минимализм и репетитивная техника.

Философская и творческая концепции минимализма. Континуальный процесс.

Материал. Значение паттерна и работа с ним. Техники и формы (репетитивные каноны и алеаторика). Ритмические конструкции.

Американский минимализм (Д. Кейдж, С. Райх, Ф. Гласс, Т. Райли и т.д.). Минимализм в России (А. Пярт, П. карманов, В. Мартынов, Н. Корндорф и другие).

«Новая простота». Нотация.

10. Музыкальная форма и способы организации нового звукового материала во времени.

Переход к индивидуально творимым формам. Композиционная логика музыкальной формы XX века и значение музыкального материала в формировании целого. Поиск индивидуальной формы (момент-форма, концерт-форма, открытая форма, стабильные и мобильные формы).

11. Полистилистика.

Эстетические основы полистилистики. Типология. Приемы и средства полистилистики (коллаж, симбиоз, цитата, аллюзии).

Принципы полистилистического метода в творчество А. Шнитке. Нотаци

12. Электроакустическая музыка.

Историческое становление (терменвокс, Волны Мартено, волновой орган и т.д.). Конкретная музыка. Электронная музыка. Компьютерная музыка. Электроакустическая музыка. Акусматика. Способы звуковой трансформации.

Некоторые проблемы музыкального восприятия. Нотация.

13. Смешанные техники.

Политехника, миксотехника, свободная техника. Мультимедия. Новые индивидуальные формы. Трансформа. Музыкальная драматургия. Логика композиторского мышления и способы воплощение задуманной концепции.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные техники композиции» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих:

1. посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра
2. сочинение произведения для струнного квартета с использованием различных современных техник
3. устный опрос усвоенного материала
4. анализ произведений композиторов второй половины XX – XXI вв.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Рекомендуемая литература (основная)

1. Теория современной композиции. М., 2005.

2. Гонцов Ю. Некоторые особенности нотации в музыке XX века. Р.-на-Дону, 2005.

3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.

4. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.

5. Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Дроздецкая Н. «Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни // Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993.
2. Веберн А. Лекции о музыке. М., 1975
3. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973.
4. Тараканов М. Новая тональность в музыке XX века//Проблема музыкальной наук. Вып.1.М.,1973.
5. Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии//Музыка и современность. Вып.8.М., 1974.
6. Энтелис Л. Музыка наших дней//Силуэты композиторов XX века. Л., 1975.
7. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
Рекомендуемая нотная литература (основная)
В. Артемов «Sonata of Meditations» для ансамбля ударных инструментов
А. Берг опера «Воццек»
Л. Берио Симфония №1
П. Булез «Структуры» (1952)
П. Булез «Молоток без мастера» для голоса и шести инструментов
Э. Варез «Ионизации» для ансамбля ударных инструментов
А. Веберн «Вариации ор. 27»
А. Веберн «Вариации ор. 27»
А. Вустин «Слово» для духовых и ударных»
А. Вустин «Праздник» для хора и оркестра
А. Вустин «Ноктюрны» для камерного оркестра
Ф. Гласс
С. Губайдулина «Светлое и темное» для органа
С. Губайдуллина «Silenzio» пять пьес для баяна, скрипки и виолончели
С. Губайдулина «Аллилуия»
Э.Денисов «Три картины Пауля Клее» для камерного ансамбля
Э.Денисов «Солнце инков» для голоса и камерного ансамбля
В. Екимовский «Безумные песни» для голоса и камерного ансамбля
В. Екимовский «La Favorite – La non Favorite» для клавесина
В. Екимовский «Иерихонские трубы» для 30 медных инструментов
В. Екимовский «Успение» для ансамбля ударных инструментов
В. Екимовский МНОГО ВСЕГО
Г. Зинсстаг «Trauma» для хора
А. Зеленский «Аксебара» для гитары соло
А. Зеленский «Метаморфозы памяти Н.Корндорфа» для синтезатора, голоса и камерного ансамбля
П. Карманов «Форель» для магнитофонной ленты и камерного оркестра
П. Карманов «Фейерверк» для камерного оркестра
Д. Кейдж
Я. Ксенакис «Орестея»
Я. Ксенакис «Стратегия»
Я. Ксенакис «Kern»
Д. Кулиев Струнный квартет №2
Д. Кулиев Концерт для зурны и симфонического оркестра
И. Куляка «Море» для хора a cappella
Н. Корндорф «Ярило» для ф-но
Н. Корндорф «Китч-музыка» для ф-но
Дж. Крамб «Голос кита» для флейты, виолончели и фортепиано
Х. Лахенман «Guero» для ф-но
Х. Лахенман «Pression» для челесты
Х. Лахенманн «tema A»,

Д. Лигети «Атмосферы»
Д. Лигети «Aventures» для трех голосов и семи инструментов
Д. Лигети «Lontano»
В. Лютославский «Книга для оркестра»
В. Мартынов «Daily Routine» для ансамбля ударных инструментов
О. Мессиан «Ритмические невмы»
К. Пендерецкий «Трен»
Е. Подгайц «Реквием» для хора и органа
Т. Прошев «Мусандра» для хора a cappella
А. Пярт «Fratres» для камерного оркестра
А. Пярт «Miserere» для хора a cappella
А. Пярт Концерт для виолончели с оркестром
С. Райх «Ритмы» для вокального ансамбля
К. Сироцкий "Sving music"
Н. Сидельников «Романсеро о любви и смерти» для хора
В.Сильвестров «Тихие песни» для голоса и ф-но
В.Сильвестров «Колыбельная для двух ф-но»
В.Сильвестров «Симфония №5»
И. Стравинский «Вариации для оркестра»
Г. Уствольская «Композиция 1» для флейты, тубы и фортепиано
А. Шенберг «Лунный Пьеро»
А. Шенберг Пьеса op. 16 №3
Н. Шабалин «Эхо» для хора a cappella
А. Шнитке Хоровой концерт
А. Шнитке «Concerto grosso»
А. Шнитке «Гимны» для камерного ансамбля
К. Штокхаузен «Пьеса для ф-но XI»
К. Штокхаузен «Моменты»
К. Штокхаузен «Меры времени»
Р. Щедрин опера «Мертвые души»
Р. Щедрин «Автопортрет» для симфонического оркестра
Р. Щедрин Концерт для фортепиано с оркестром № 2
Р. Щедрин камерная музыка
Рекомендуемая нотная литература (дополнительная)
Творчество композиторов Татарстана:
А. Луппов, Л. Любовский, Р. Калимуллин, Р. Ахиярова, Ш. Тимербулатов, А. Миргородский, Ш. Шарифуллин, А. Монасыпов Р. Салимов, Э. Низамов, Е. Анисимова и другие.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию

учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики,	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;

разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

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.

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.

5. Формы контроля

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. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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. консервато¬рия им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консервато¬рия им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. –348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.

23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности–М.:Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал–1986–№4.
9. Бочкарев Л.Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики.Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.

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

Электронные образовательные ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ПОДГОТОВКА ВКР)

Разработчик – Маклыгин Александр Львович, заведующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – всестороннее формирование и воспитание высокопрофессионального композитора как личности и художника, обладающего высокой

культурой, способного достойно развивать богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки, раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества вечные законы искусства.
Задачи дисциплины:
- заложить фундамент интеллектуально-творческого постижения и практического освоения начинающими композиторами фундаментальных основ специальности во всем многообразии ее профессиональных методов и направлений;
- раскрыть индивидуальное творческое мышление;
- сформировать у студентов системный подход к проблемам музыкальной педагогики, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта, совершенствований профессиональных умений и навыков;
- теоретически осмыслить и самостоятельно интерпретировать избранных в качестве предмета изучения явлений из области композиторского наследия.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	Владеть: — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;

	– основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; –

	методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления теоретическим исследованиям;
	Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	Владеть: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования;
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 10 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72		ГИА
Контактная работа, в т.ч. контроль		19		
Самостоятельная работа		53		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1.
Тема работы
Тема работы. Подход к определению (выбору) темы, «пространства поиска» и векторы движения к теме. Связь темы с репертуаром, на котором базировалось обучение студента. Другие источники: опыт профессиональной деятельности (концертноисполнительской, педагогической; опыт работы в различных учреждениях культуры и
искусства). Выход в смежные области музыкального искусства, науки (психологию музыкальной деятельности; эстетическое воспитание; арттерапия и т.п.). Тема и предмет, ограничительные и конкретизирующие функции предмета. Основополагающие идеи работы и принципы, пути их развития. Индивидуальное творческое видение темы и предмета автором работы («Сильные позиции» по Т.И. Науменко) и последовательное его развитие в процессе ее создания.
Тема 2.
Методология научного исследования
Особенности построения раздела «методология научного исследования»; методы науки о музыке. Различные методологические подходы. Компаративистика, контекстный анализ, сравнительно-исторический метод; методы, выработанные в рамках иных гуманитарных дисциплин, методы источниковедческого анализа; семиотика; структурный анализ.
Тема 3.
Актуальность и новизна в научном исследовании
Проблема обоснования актуальности научного исследования, история вопроса, литературный обзор, выбор ракурса исследования в обращении к востребованным темам. Проблема обращения к неисследованным, новым темам в науке.
Тема 4.
Цели и задачи работы7
Как правильно сформулировать цели и задачи исследования. Как избежать опасности терминологической путаницы в организации введения в работу.
Тема 5.
Музыкальный материал
Объекты и тезаурус практического опыта; «литература вопроса». Пути поиска новых материалов и информации. «Что и как читать по теме?» Различие между ознакомительным чтением и избирательным изучением источников. Как грамотно работать с музыкальным материалом.
Тема 6.
Методы анализа материала
Анализ всех собранных материалов, их систематизация и предварительное структурирование соответственно магистральным линиям развития темы. Анализ музыкальных произведений, исполнительских интерпретаций, различных изданий и

редакций. Использование методов анализа: стилевого; интонационного (музыкальносемантического); интертекстуального; сравнительного. Конкретные процедуры анализа,
способы аналитического описания изучаемого материала; оформление результатов анализов в тексте работы.
Тема 7.
Проектирование текста
Составление подробного плана работы: план-конструкция; план тезисный; (планконспект). Основные разделы и их функции в структуре целого: вступительный раздел;
основная часть; заключение; дополнительные разделы. Индивидуальные варианты композиционной схемы работы.
Тема 8.
Процесс создания текста
Движение «от общего к частному»; варианты текста; предварительный план и развертывание изложения, диалектика их согласования.
Тема 9.
Язык и стиль
Культуры письменного изложения; проверка работы на соблюдение норм научного текста.
Тема 10.
Сопровождение текста
Грамотное оформление нотных примеров, фото и прочих иллюстраций, приложений. Обязательная нумерация примеров и источников
Тема 11.
Формирование списка использованной литературы
Знакомство с оформлением списка литературы и источников в соответствии с ГОСТом. Сложные случаи оформления внутритекстовых ссылок.
Тема 12.
Подготовка к защите работы
Необходимость исполнительского владения музыкальным материалом. Отработка устного представления работы в необходимом хронометраже. Тактика ответов на вопросы комиссии и замечания рецензента.8

5. Формы контроля

Контроль по курсу «Профессиональная и педагогическая подготовка» проводится в соответствии с действующим учебным планом. Дисциплина «Профессиональная и педагогическая подготовка» изучается в течение двух семестров. Форма контроля – зачет, на который студент должен представить реферат по выбранной теме, беседу по теме реферата, зачитывание рецензии на реферат, ответы на вопросы комиссии по выбранной теме реферата.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. М.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4223?category=2614
2. Ладухин Н.М. 60 сольфеджио на два голоса: Ноты. М.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115950?category=2614
3. Ладухин Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов. М.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112742?category=2614

4. Мясоедов А. Учебник гармонии. М., 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/110821/#1
5. Преснякова И. Основы джазовой гармонии. Уч. пособие для академического бакалавриата. М., 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/07AA822F-7BB3-4D32-8120-BEB9F7E77AA1/osnovy-dzhazovoy-garmonii#page/1
6. Скребкова О., Скребков С. Практический курс гармонии. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. М., 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа:https://biblioonline.ru/book/3BBDF587-4776-4283-9C3B-5FECCA8D3C93/prakticheskiy-kursgarmonii?utm_source=biblioonline_share
7. Способин И.В. Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие. Solfeggio. TwoVoice Singing. Three-Voice Singing: учебное пособие. М.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114082?category=2614
8. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/readerbook/74685/#1. — Загл. с экрана.
б) Дополнительная литература:
1. Иванова Н.В. Интервальное сольфеджио: от примы до тритона: учебное 9 пособие для студентов-вокалистов. Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2014.. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72085?category=2614
2. Абдуллина Г.В. Многоголосное сольфеджио: учебное пособие для музыкальных факультетов музыкальных вузов. М.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70190?category=8654
3. Аренский, А.С. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии. Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В. В.Маяковского, 1905 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66745
4. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Авторский учебник). Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D638293C4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy#page/4

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.

ПРИКЛАДНАЯ МУЗЫКА

Разработчик: Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентами широкими знаниями в сфере написания музыки к театральным постановкам, видеороликам, кино, расширение музыкального кругозора студентов в области прикладных музыкальных жанров, формирование знаний в области прикладной музыки и ее жанров на примере музыки к кинофильмам, рекламе и театральным постановкам.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	*Знать:* – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные способы обработки и преобразования цифрового звука; принципы работы; специализированного программного обеспечения;
	Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе; эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;
	Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; – навыками сочинения с использованием современных технических средств.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	8	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Прикладные жанры.
Фоновая музыка, минимализм.
Музыка к видеоролику.
Музыка в кино.
Музыка в театре.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Прикладная музыка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.
Формы текущей аттестации:
– устные (доклады с презентациями);
- практические задания;
Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов), сдача творческого задания (мини фильм с музыкой).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ

Разработчик: Маклыгин Александр Львович, зав. кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса заключается в формировании важнейшего «участка» музыкального мышления молодого композитора – способности единовременного сочинения и исполнения музыки. Предмет направлен на развитие у композитора музыкальной фантазии, звуко-речевой эрудиции, интонационно-тематической яркости.
Задачи курса выражаются в решении ряда проблем, связанных с воспитанием музыкального менталитета молодого композитора. Среди них наиболее важными являются: чувство интонационно-ладовой конкретности и умение организовать тематическое экспонирование и развитие материала; знание гармонических стилей и умение их адаптировать к конкретно возникающим творческим ситуациям за фортепиано; владение комплексом фортепианных фактур и их приспособлением к определенным участкам музыкальной формы; метрическое чувство и умение организовать форму на синтаксическом и композиционном уровне; способность организовать «музыкальное время» в соответствии с образно-художественными установками и в соответствующем динамическом наполнении формы; навык творческого декорирования музыкальной мысли и ее развития в соответствии логических и оригинальных свойств

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов спонтанного креативного музыкального мышления, широкого знания исторических музыкальных стилей и умения ими оперировать в необходимой художественной ситуации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: – самостоятельно работать с различными видами нотации; – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: – категорийным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности	*Знать:* – основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано; – структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов, способы обозначения цифрованного баса;
	Уметь: – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа; – исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты;
	Владеть: – профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 5-6 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	6	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Освоение типовых гармонических формул. Их адаптация к конкретным фактурным и жанровым условиям.

Формирование «метрического чувства» (по Катуару), способности к четкому пониманию музыкального синтаксиса, метрической экстраполяции.

Освоение простых форм **полифонического** музыкального мышления в условиях спонтанного музицирования – прелюдирования, инвенционной техники, двухголосного контрастного контрапункта на базе типовых гармонических (генерал-басовых) формул эпохи барокко. Введение элементов имитации в импровизации инвенции на определенные схемы формы на строго тональных принципах.

Формирование авторских подходов в импровизационной трактовке полифонии за счет переноса техники в современный музыкальный язык (расширенная или хроматическая тональность, отдельные современные жанры, свободные формы).

Работа над классическим **гомофонно-гармоническим** складом. Освоение типовых тематических и гармонических формул классико-романтической музыки. Формирование круга жанровых фактур данной эпохи. Импровизирование в несложных формах (простые формы, вариации, фантазия). Адаптация освоенного на фортепиано материала к музыкально-языковым условиям современной музыки.

Освоение **диатонических** ладов музыки. Формирование национально-характерных музыкально-речевых навыков.

Пентатоника как ладовая система и особенности ее гармонической обработки. Импровизация в простых («песенных») формах на пентатоновые мелодические формулы. Диссонантная коррекция пентатонового мелоса в условиях современного музыкального языка.

Освоение элементарных речевых основ **джаза**. Роль ритма как основного фактора джазовой импровизации. Формирование простейших ритмических формул.

Блюзовая гамма и блюзовый квадрат. Особенности джазовой гармонии. Типовые джазовые формулы-фигурации и их адаптация к условиям квадрата. Ансамблевая импровизация на квадрат.

Джазовый стандарт («тема») как явление музыки XX века. Особенности импровизационной трактовки темы в условиях типовых форм джаза.

Первоначальное освоение **свободной** импровизацией на внемузыкальные иниции (литературные, изобразительные и т.п.)

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы импровизации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации: игра на заданную мело- и гармоническую формулу с подготовкой (15-20 мин.) и спонтанно; подготовленная устная аранжировка заданной темы (народной, классической, джазовой, эстрадной).

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1.Маклыгин А. Митюкова З. Partimento как вид импровизационной педагогической практики XVIII века // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории. 2015. № 3 (11). С. 11-22.

2. Маклыгин А. фортепианная импровизация в курсе музыкальных форм//Ad musicum. К 75-летию со дня рождения Юрия Николаевича Холопова. М., 2008

3.Маклыгин А.Л. Возвращаясь к музыкальной риторике: о начальном освоении музыкальной речи // 30 этюдов о музыке: Liber amicorum. Екатеринбург, 2015.

4. Преснякова И. Основы джазовой гармонии. М., 1918

Дополнительная литература.

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации на фортепиано. М., 1985
2. Маклыгин А.Л. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1: Элементарная гармония. - М.:1994; Вып.2: Фактурные рисунки. - М., 1999.

3.Сапонов М.А., Искусство импровизации. М., 1986.
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ОБРАБОТКА ФОЛЬКЛОРНОЙ МУЗЫКИ

Разработчик: Низамов Эльмир Жавдетович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентами широкими знаниями в сфере написания фольклорных обработок, а также создание произведений с использованием фольклорного тематического материала.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	3	108	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины

Теоретическая часть:
Фольклор в композиторской музыке, анализ произведений композиторов использовавших фольклор.
Фольклор и современная музыка.
Практические задания:
Стилевые обработки.
Фольклор и композиторские техники 20 века.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обработка фольклора» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.
Формы текущей аттестации:
– устные (доклады с презентациями);
- практические задания;
Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (докладов), сдача творческого задания (мини фильм с музыкой).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
Дополнительная литература.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛАВИР (ОРГАН, КЛАВЕСИН)

Разработчик: Бурундуковскаяи Елена Викторовна, профессор кафедры органа, клавесина и арфы, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – расширение познаний студентов в области органно-клавирной музыки XVI-XX веков, совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской.

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

– освоение технологического процесса игры на органе (знакомство с классификацией регистров, с устройством органа, приемами игры, принципами аппликатуры и основами артикуляции);

– выполнение студентом требований, предъявляемых репертуаром к свободе во владении инструментом;

– 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 и полифонического мышления, вкуса и творческих способностей;

– знакомство с органным репертуаром (сочинения для органа-соло и в составе различных ансамблей, принадлежащих к европейским органным школам);

– 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 органный репертуар в исполнительской практике.

Введение клавесина как обязательного предмета для пианистов целесообразно с точки зрения, во-первых, ознакомления с репертуаром клавирной музыки добаховского периода и расширения, таким образом, репертуарных рамок пианистов-исполнителей, так как многие произведения, написанные для перышковых инструментов, в наши дни могут обрести вторую жизнь, будучи исполнены на фортепиано. Во-вторых, изучение предмета "клавесин" пианистами полезно с точки зрения усвоения принципов мышления композиторов эпохи раннего и высокого барокко, нашедших затем продолжение и развитие в творчестве многих представителей классицизма и, позднее, романтизма. В-третьих, клавирная музыка И.С. Баха, играемая каждым учащимся-пианистом с первых классов ДМШ и сопровождающая все годы дальнейшего обучения пианиста, написана в расчете на клавесин или клавикорд и учитывает особенности и возможности, прежде всего, этих инструментов. Речь не идет о машинальном переносе игровых приемов с одного инструмента на другой. Но, зная, какой звуковой идеал имел в виду композитор, легче выстроить верную исполнительскую концепцию применительно к фортепиано. Пожалуй, из всех средств выразительности, используемых на клавесине, пианисты могут воспользоваться лишь двумя - орнаментально-фигуративной импровизацией и альтерированием ритмических фигур. Таким образом, интерпретация произведений Баха может быть значительно обогащена за счет включения элементов импровизации, таких как добавление орнаментики, мелодических фигураций, не выписанных автором в тексте, а также изменения ритма в определенных жанрах и музыкальных формах, где подобные изменения стилистически закономерны. Таковы цели и задачи

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	*Знать:* - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: - самостоятельно работать с различными типами нотации; - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	4	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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;

– планирование учебного материала, способствующего повышению профессиональногоуровня 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; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа должна включать произведения разных жанров и композиторских стилей и эпох. В течение двух семестров студент должен пройти восемь различных произведений.

Тематический план курса

1. Орнаметика в первых клавирных трактатах.
2. Трактат Джироламо Дируты “Il Transilvano”.
3. Диминуционные формулы, их классификация и условия применения.
4. Способы реализации ритмических рисунков в испанских трактатах XVI века (Т.де Санта Мария, Х.Бермудо) на примерах клавирных композиций А. Кабесона.
5. Мелодическая и орнаментальная импровизация в танцевальных формах сюит Луи Куперена. Дубли как примеры орнаментирования исходного материала.
6. Французские неравные ноты. Их применение в произведениях Л.Куперена, Ж. Шамбоньера. Л.Маршана.
7. Бестактовые прелюдии французских клавесинистов и ритмическая импровизация. Скрытая полифония. Аккордовые и мелодические ноты. Значение лиг.
8. Импровизация на начальных аккордах в токкатах Дж. Фрескобальди и И.Я. Фробергера. Принципы арпеджирования. Добавление проходящих нот.
9. Сюиты Генделя. Жанровая характеристика танцев и особенности импровизации в каждом из них.
10. Дубли сарабанд из Английских сюит Баха. “Les agreement” как средства для обозначения особо выразительных аффектных моментов.
11. Импровизационные части токкат Баха. Наследование в них принципов музыкального развития бестактовых прелюдий французских клавесинистов.

Расшифровка аккордов в Хроматической фантазии и Фантазии BWV 944 Баха. Различные способы арпеджирования. Мелодизация фактуры.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Орган» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем и четвертом семестре обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются 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, мастер-классах, концертах, просветительских программах.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Список литературы

1. Freie Orgelstucke alter Meister: для органа. Bd. 2 / Herausgegeben Adolf Graf. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2007. – 152 с. - (BA; 5478)
2. Orgelvorspiele alter Meister in allen Tonarten: 32 Praludien, Praambeln, Toccaten von J.S.Bach, Handel, J.K.F.Fischer, Frescobaldi und anderen Meistern: для органа. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2008. - 54с. - (BA; 668).
3. Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2007. - 70 с. - (Carus 18.153). - на франц.,нем., англ. яз.
4. Vox humana: Internationale Orgelmusik: для органа. Band 1: Frankreich / Herausgegeben von Eberhard Hofmann. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2002. – 40 с. - (BA; 8231).
5. Vox humana: Internationale Orgelmusik: для органа. Band 3: Spanien / Herausgegeben von Gerhard Doderer. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2001. – 44 с. - (BA; 8233).
6. Vox humana: Internationale Orgelmusik: для органа. Band 7: Italien / Herausgegeben von Arturo Sacchetti. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2008. - 44 с. - (BA 8237).
7. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования: сборник научных трудов ОГИИ. Вып. 14 / Оренбургский гос. институт искусств им. Л. и М.Ростроповичей; гл. ред. Б. Хавторин, сост., науч. ред. В. Логинова. - Оренбург, 2013. - 365с.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2009-2013 годах при финансовой поддержке РГНФ / Российский гуманитарный научный фонд; авт. предисл. В. Н. Фридлянов. - М.: Российский гуманитарный научный фонд, 2014. - 464с.
14. Бах И.С. Acht kleine Pralusdien und Fugen (553-560): для органа / Kritiche Neuausgabe von Alfred Durr. - Urtext Neuen Bach-Ausgabe. - Kassel; Basel; London: Barenreiter, 2008. – 40 с. - (Barenreiter Urtext).
15. Бочкова Т. Немецкая органная музыка XIX века в исполнительском аспекте: учебное пособие / Т. Бочкова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 60с.
16. Букстехуде Д. The Collected Works = Собрание сочинений: for Organ (pedaliter): для органа. Vol. 15 A: Preludes, Toccatas, and Ciacconas / Dieterich Buxtehude; gen. editor C.Wolff; edited by M.Belotty. - New York: The Broude Trust, 2001. – 174 с.
17. Букстехуде Д. The Collected Works = Собрание сочинений: for Organ (pedaliter). Vol. 16 A: Organ Chorales / Dieterich Buxtehude; gen. editor C.Wolff; edited by M.Belotty. - New York: The Broude Trust, 2010. – 255 с.

18. Букстехуде Д. The Collected Works = Собрание сочинений: for Organ (pedaliter). Vol. 16 B: Organ Chorales / Dieterich Buxtehude; gen. editor C.Wolff; edited by M.Belotty. - New York: The Broude Trust, 2010. – 210 с.
19. Букстехуде Д. The Collected Works = Собрание сочинений: for Organ (pedaliter). Vol. 15 B: Preludes, Toccatas, and Ciacconas / Dieterich Buxtehude; gen. editor C.Wolff; edited by M.Belotty. - New York: The Broude Trust, 2001. – 168 с.
20. Букстехуде, Д. The Collected Works = Собрание сочинений: for Organ (pedaliter): для органа. Vol. 17: Preludes, Toccatas, Fugues, and Canzonas / Dieterich Buxtehude; gen. editor C.Wolff. - New York: The Broude Trust, 2016. - 128с.
21. Булыбенко Г.В. Органная транскрипция камерных произведений: учебно-методическое пособие по составлению органной транскрипции в ансамблевых произведениях / Г. В. Булыбенко; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского. - Киев, 2012. - 142с.
22. Видор Ш.М. (1844-1937). Symphonie gothique: Op. 70 = Готическая симфония: pour Orgue / Charles-Marie Widor. - Mainz; London; Madrid: Schott, б.г. – 36 с. - (ED; 1894)
23. Вьерн, Луи. (1870-1937). 1-ere Symphonie: Op. 14: для органа. Vol. 1: Oeuvres complete pour orgue =Собрание сочинений для органа / Л. Вьерн. - Stuttgart : Carus-Verlag, 2007. -78с. - (Carus 18.151). - на франц., нем., англ. яз.
24. Вьерн, Луи. (1870-1937). 2-eme Symphonie: Op. 20: для органа. Vol. 2: Oeuvres complete pour orgue =Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2007. - 80 с. - (Carus 18.152). – на франц.,нем., англ. яз.
25. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces de fantasie. Deuxieme suite: Op. 53: для органа. Vol. 8: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2008. - 72с. - (Carus 18.158). - на франц., нем., англ. яз.
26. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces de fantasie. Premiere suite: Op. 51: для органа. Vol. 7: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2008. - 56с. - (Carus 18.157). - на франц., нем., англ. яз.
27. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces de fantasie. Quatrieme suite: Op. 55: для органа. Vol. 10: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart : Carus-Verlag, 2008. - 70с. - (Carus 18.160). - на франц., нем., англ. яз.
28. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces de fantasie. Troisieme suite: Op. 54: для органа. Vol. 9: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart : Carus-Verlag, 2008. - 78с. - (Carus 18.159). – 31 на франц., нем., англ. яз.
29. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces en style libre: Op. 31/1: для органа. Vol. 11: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2008. - 62с. - (Carus 18.161). – на франц., нем., англ. яз.
30. Вьерн, Луи. (1870-1937). Pieces en style libre: Op. 31/2: для органа. Vol. 12: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2008. - 80с. - (Carus 18.162). – на франц., нем., англ. яз.
31. Вьерн, Луи. (1870-1937).3-eme Symphonie: Op. 28: для органа. Vol. 3: Oeuvres complete pour orgue =Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David
32. Вьерн, Луи. (1870-1937).4-eme Symphonie: Op. 32: для органа. Vol. 4 : Oeuvres complete pour orgue = 30 Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2007.- 64 с. - (Carus 18.154).на франц.,нем., англ. яз.
33. Вьерн, Луи. (1870-1937).5-eme Symphonie: Op. 47: для органа. Vol. 5: Oeuvres complete pour orgue =Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2007. - 96с. - (Carus 18.155). – на франц., нем., англ. яз.

34. Вьерн, Луи. (1870-1937).6-eme Symphonie: Op. 59: для органа. Vol. 6: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2007. - 80с. - (Carus 18.156). - на франц., нем., англ. яз.
35. Вьерн, Луи. (1870-1937).Oevres petites improvisations et transcriptions: для органа. Vol. 13: Oeuvres complete pour orgue = Собрание сочинений для органа / Louis Vierne; editees par Jon Laukvik, David Sanger. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2008. - 144с. - (Carus 18.163). - на франц., нем., англ. яз.
36. Гайдн Й. Missa B-Dur Teresienmesse (1799) Hob. XXII: 12: fur vier Solostimmen, Chor, Orchester und Orgel: Klavierauszug / Klavierauszug von Hans Feldigl. - Frankfurt/M; Leipzig; London: C.F. Peters, б.г. – 97 с. - (Edition Peters; № 8581).
37. Гийу Ж. (1930).Sagas №1-6: Op. 20 (1970): pour Orgue / Jean Guillou = Жан Гийу. - Mainz;London; Madrid: Schott, 2005. - 48с. - (ED; 9796).
38. Гилен Ж.А. (1680-1739). Pieces d`Orgue: pour le Magnificat / Jean Adam Guilain; Edite par Alexandre Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 46 с. - (ED; 1883
39. Гиллу, Жан. Colloque №2: Op. 11 (1964) = Коллоквиум №2: pour Piano et Orgue / Jean Guiliou. - Mainz; London; Madrid: Schott, 2005. – 39 с. - (ED; 9792)
40. Гиллу, Жан. Colloque №5: Op. 19 (1969) = Коллоквиум №5: pour Piano et Orgue / Jean Guiliou. - Mainz; London; Madrid: Schott, 2005. – 40 с. - (ED; 9795)
41. Гильман А. (1837-1911). 18 Pieces Nouvelles: Op. 90: pour Orgue / Alexander Guilmant; herausgegeben von Hermann J. Busch. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. - 73 с. - (ED; 2977).
42. Гильман А. (1837-1911). 1-е Sonate Re mineur: Op. 42: pour le grand Orgue = Первая соната: Ре минор: Соч. 42: для большого органа / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 32 с. - (ED; 1861).
43. Гильман А. (1837-1911). 2-е Sonate Re majeur: Op. 50: pour le grand Orgue = Вторая соната: Ре мажор: Соч. 50: для большого органа/ Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 18 с. - (ED; 1862).
44. Гильман А. (1837-1911). 3-е Sonate c moll: Op. 56: pour le grand Orgue = Третья соната: До минор: Соч. 56: для большого органа / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 16 с. - (ED; 1863).
45. Гильман А. (1837-1911). 5-е Sonate Ut mineur: op. 80: pour le grand Orgue = Пятая соната: До минор: Соч. 80: для большого органа / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. - 46 с. - (ED; 1865).
46. Гильман А. (1837-1911). 7-е Sonate Fa majeur: Op. 89: pour le grand Orgue = Седьмая соната: Фа мажор: Соч. 89: для большого органа / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. - 39 с. - (ED; 1867).
47. Гильман А. (1837-1911). 8-е Sonate La majeur: pour le grand Orgue: Op. 91 = Восьмая соната: Ля мажор: Соч. 91: / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. - 47 с. - (ED; 1868).
48. Гильман А. (1837-1911). Cantilena Pastoral: Op. 15: for Organ / Felix-Alexander Guilmant. - Mainz; London; Madrid: Schott, б.г. - 7 с. - (ED; 11312).
49. Гильман А. (1837-1911).4-е Sonate: Re mineur: Op. 61: pour le grand Orgue = Четвертая соната: Ре минор: Соч. 61: для большого органа / Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 27 с. - (ED; 1864)
50. Глазкова, Ю.В. Морис Дюруфле и французская органная культура его времени / Ю. В. Глазкова; Казанская консерватория. - Казань, 2017. - 152 с.
51. Готсдинер Е.М. Сонорика в современной органной композиции: автореферат дис. ... канд. искусствовед: 17.00.02: защищена 27.03.2014 / Е.М.Готсдинер; Московская консерватория. - М., 2014. - 23 с.
52. Дакен Л.-К. Nouveau Livres de Noels = Новая книга ноэлей: pour l`Orgue et le Clavecin / Louis Claude Daquin; Herausgegeben Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 68 с. - (ED; 1875). - на франц. яз.

53. Дандриё Ж.Ф. (1682-1738). Premier Livre de Pieces d`Orgue = Первая книга пьес для органа / Jean Francois Dandrieu; Herausgegeben von Alexander Guilmant. - Mainz; London; Madrid: Schott, б.г. - 108 с. - (ED; 1880).
54. Дюмаж, Пьер. (1676-1751). Livre d`Orgue = Органная книга: Contenant une suite du premier ton / Pierre Du Mage; Herausgegeben von Alexander Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. - 20 с. - (ED; 1872).
55. Казачков, Б.С. Об органных прелюдиях и фугах И. С. Баха. К возможной их типологии (этюды): методическое пособие для студентов музыкальных учебных заведений / Б. С. Казачков. - СПб.: Композитор, 2013. - 180 с.
56. Керль, Иоганн Каспар. (1627-1693).Samtliche Werke fur Tasteninstrumente: fur Orgel. Vol. 4: Modulatio Organica / 33 Johann Kaspar Kerll; Critical Urtext Edition by John O`Donnel. - Wien:Doblinger, б.г. - 31 с. - (Diletto musicale; 1206).
57. Керль, Иоганн Каспар. (1627-1693).Samtliche Werke fur Tasteninstrumente : fur Orgel. Vol. 2: Canzona 1-6;Capriccio; Battaglia / Johann Kaspar Kerll; Critical Urtext Edition by John O`Donnel. - Wien: Doblinger, б.г. - 32с. - (Diletto musicale; 1204).
58. Керль, Иоганн Каспар. (1627-1693).Samtliche Werke fur Tasteninstrumente: fur Orgel. Vol. 3: Ciaccona; Passacaglia;Suite 1-4; Ricercata / Johann Kaspar Kerll; Critical Urtext Edition by John O`Donnel. - Wien: Doblinger, б.г. - 30 с. - (Diletto musicale; 1205).
59. Кийовски О.Ю. Импровизационность и агогика в органных композициях Дитриха Букстехуде / О. Ю. Кийовски; Саратовская консерватория. - Саратов, 2013. - 47с.
60. Кийовски О.Ю. Принципы музыкальной риторики в органно-клавирном наследии Дитриха Букстехуде / О. Ю. Кийовски; Саратовская консерватория. - Саратов, 2013. - 56с.
61. Кирнбергер, Иоганн Филипп. (1721-1783).Acht Fugen = Восемь фуг : fur Cembalo oder Orgel / Johann Philipp Kirnberger;Herausgegeben von H. Ruf und H. Bemmann. - Mainz; London; Madrid: Schott,[1973]. - 30с. - (Klaviermusik der Vorklassik).
62. Куперен Ф. (1668-1733). Pieces d`Orgue = Пьесы для органа / Francois Couperin; Herausgegeben von Alexander Guilmant. - Mainz; London; Madrid: Schott, б.г. - 94 с. - (ED; 1878).
63. Леонид Исаакович Ройзман. Органист. Педагог. Учёный: В 2 т. Т. 1 / Казанская консерватория; сост., ред. Н. Малина; авт. предисл. Р. К. Абдуллин. - Казань: [б. и.], 2015. - 272с.
64. Любек, Винсент. (1654-1740).Samtliche Orgelwerke / Complete Organ Works: 4 Praeambula; 3 Praeludia; 2Choralbeabeitungen = 4 Преамбулы, 2 Прелюдии; 2 фрагмента хоралов: для органа / В. Любек, В. Любек-мл.; Herausgegeben vo K.Beckmann. - Mainz; London; Madrid: Schott, 2004. - 84с. - (Meister der Norddeutschen Orgelschule; 12).
65. Маршан Л. (1669-1732). Pieces d`Orgue = Пьесы для органа / Louis Marchand; herausgegeben von Alexandre Guilmant. - Mainz; London; Berlin: Schott, б.г. – 90 с. - (ED; 1873)
66. Мир культуры: Сборник материалов и научных статей международной научно-практической конференции аспирантов, студентов и молодых учёных/ Южно-Уральский гос. институт искусства им. П.И.Чайковского; гл. ред. И. В. Безгинова. - Челябинск, 2011. - 142с.
67. Моцарт В.А. Ave Verum: KV 618. Gesang und Klavier (Orgel) mittel - tief (Originaltonart) / В. А. Моцарт. - [Б. м.]: Schott, 2016. - 3с.
68. Моцарт В.А. Ave Verum: KV 618: Neuausgabe nach der Partitur von W. Lutz. Gesang und Klavier (Harmonium oder Orgel) hoch / В. А. Моцарт. - [Б. м.]: Schott, 2016. – 3 с.
69. Музыка М. И. Глинки в зеркале органной интерпретации / Московская консерватория; сост. Д. Дианов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2018. - 76 с.
70. Продьма Т. Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга d-moll "дорийская" для органа BWV 538 ("Страсти по Матфею" BWV 244): Исследование / Т. Продьма. - М.: Композитор, 2013. - 92 с.: ил.
71. Продьма Т. Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга F-dur для органа BWV 540 ("Страсти по Марку" BWV 247): Исследование / Т. Продьма. - М.: Композитор, 2013. - 84 с.: ил.

72. Пронина А.Н. Формирование органной культуры в Сибири: XIX - первая треть XX века: автореферат дис. ... канд. искусствовед: 17.00.02: защищена 05.12.2014 / А.Н.Пронина; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 2014. - 20с.
73. Рамо Ж.Ф. Laboravi clamans: Motet for SSATB and Organ = мотет для голосов в сопровождении органа / Ж. Ф. Рамо. - New York; London; Frankfurt: C.F.Peters Corporation, 2010. - 11с.
74. Рейнбергер Й. Samtliche Werke: для органа. Bd. 38: Orgelsonaten 1-10 / Josef Gabriel Rheinberger; Vorgelegt von Martin Weyer. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2010. - 207с. - на нем. яз.
75. Рейнбергер Й. Samtliche Werke: для органа. Bd. 39: Orgelsonaten 11-20 / Josef Gabriel Rheinberger; Vorgelegt von Martin Weyer. - Stuttgart: Carus-Verlag, 2001. - 270с. - на нем. яз.
76. Рейнкен, Иоганн Адам. (1623 (1643?)-1722). Samtliche Orgelwerke / Complete Organ Works: 2 Choralfantasien; 2 Tokkaten = 2 хоральные фантазии, 2 токкаты: для органа / Johann Adam Reincken; Herausgegeben von K.Beckmann. - Mainz; London; Berlin: Schott, 2004/2008. - 64с. - (Meister der Norddeutschen Orgelschule; 11).
77. Скупинский Г. Symfony №11 "Mercury": for Tenor, Male Choir, Trumpet, Organ and Percussion: для тенора, мужского хора, трубы. органа и ударных: партитура / Gamma Skupinsky; Text Martin Perlich. - Los Angeles, 2008. - 74с. - на англ. яз.
78. Слонимский, С. Славянский концерт: для органа и струнного оркестра: партитура / С. Слонимский. - СПб.: Композитор, 2006. - 46 с.
79. Солер А. (1729-1783). 6 Concertos: fur 2 Orgeln (2 Cembali, 2 Klavier): для двух органов (2 чембало, 2 клавиров). Vol. 2: Concertos 4-6 / Antonio Soler; Herausgegeben von M.S.Kastner. - Mainz; London; Berlin: Schott, 1972/2004. - 68с. - (ED 6231).
80. Солер А. (1729-1783). 6 Concertos: fur 2 Orgeln (2 Cembali, 2 Klavier): для двух органов (2 чембало, 2 клавиров). Vol. 1: Concertos 1-3 / Antonio Soler; Herausgegeben von M.S.Kastner. - Mainz; London; Madrid: Schott, 1972/2004. - 64с. - (ED 6230).
81. Французские композиторы: биография, музыка, эпоха: учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Нижегородская консерватория; сост. В.С.Круговец. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2013. - 64с. - на франц. яз.
82. Шейдеман Г. (1595-1663). Samtliche Orgelwerke: Tell 2: 8 Magnificat-Zyclen / Heinrich Scheidemann; Herausgegeben von Klaus Beckmann. - Mainz; London; Berlin: Schott, 2004. - 127 с. - (Meister der Norddeutschen Orgelschule; Band 9). - (ED; 9729).
83. Шейдеман Г. (1595-1663). Samtliche Orgelwerke: Tell 3: 10 Preambula; 2 Praeludia; 2 Fugen; 2 Tokkaten; Canzona; Fantasia / Heinrich Scheidemann; Herausgegeben von Klaus Beckmann. - Mainz; London; Madrid: Schott, 2004. - 72 с. - (Meister der Norddeutschen Orgelschule; Band 10). - (ED; 9730).
1. Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. – Санкт-Петербург, 2005.
2. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. – Л.: Музыка, 1976.
3. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. М.: Классика-XXI, 2004.
4. Ройзман Л. Музыка Баха в учебных заведениях и некоторые проблемы нашей педагогики. – М.: научные труды МГК им. П.И. Чайковского, 1997.
5. Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастиана Баха. (пер. Е.Сазоновой, редакция, послесловие и комментарии Н.Копчевского). – М.: Музыка, 1974.
6. Хуберт М. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха. – М, 2005.
7. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. (пер. с нем. М.С. Друскина). – М.: Музыка, 1965.
8. Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии). – Л.: Музыка, 1973.
9. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI – XVIII веков. – Л.: Музгиз, 1960.
Ландовска Л. О музыке / Пер. с англ. А.Е. Майкапара. - М.: Классика-XXI, 2005.
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

Разработчик: Маклыгин Александр Львович, зав. кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса заключается в формировании важнейших профессиональных представлений начинающего композитора в области музыкальных жанров, их исторических типов и эволюционирования. Жанровое обозначение является составной частью процесса композиторского творчества. И нередко в современном творчестве у молодых композиторов возникает вопрос об адекватности применяемого жанрового знака относительно содержания написанного произведения. Задачи курса выражаются в ознакомлении студентов с широкой панорамой исторических жанров. Привлекается внимание студентов к жанровым признакам и их совокупности как важного условия репрезентации жанра. Дается исторически мобильное понимание жанровости и ее соотношения со стилем и стилистикой музыки. Акцент делается на тех жанрах музыки, которые оказались наиболее востребованными в музыке 20—21 века.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов креативного жанрового музыкального мышления, широкого знания исторических музыкальных жанров и умения ими оперировать в необходимой художественной ситуации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;

	- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7-8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	8	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Общие проблемы музыкальных жанров

Трактовка понятий жанра и формы. Жанр и стиль. Общая систематика жанров. Исторические факторы эволюции жанров.

Простые инструментальные жанры

Исторические прикладные (песенные и танцевальные) жанры

Ренессансная парная и барочная сюита (аллеманда, куранта, сарабанда, жига, менуэт, гавот); прелюдийные жанры, канцона.

Исторические концертные жанры

Барочная клавесинная миниатюра, барочные вариации как импровизационный жанр)

Классико-романтические концертные жанры (рондо, багатель)

Бытовые жанры в классико-романтическую эпоху (вальс, мазурка, полонез, полька, кадриль)

Панорама простых инструментальных жанров в академической и массовой музыке 20-21 веков.

Танцевальные жанры 20-21 веков.

Простые вокальные жанры

Песенные жанры доклассической эпохи и классико-романтической эпохи.

Вокальные оперные и концертные жанры (ария, романс, песня).

Панорама вокальных и певческих жанров в 20-21 веке.

Сложные вокально-певческие жанры

Церковные жанры западноевропейской музыки.
Месса, пассион
Церковные жанры русской музыки.
Стихира, литургия, хоровой и духовный концерт (партесный концерт)
Светские хоровые жанры (оратория, кантата)
Сценические жанры (опера).
Сложные инструментальные жанры
Доклассические жанры (барочная трио-соната, барочный концерт)
Классико-романтические жанры (инструментальный концерт, симфония)
Панорама новых жанровых направлений и решений 20-21 веков. Новая трактовка традиционных жанров (симфония), жанровый микст (опера-симфония, симфония-оратория, хоровая опера…), жанровые новации
Национальный параметр жанровых решений. Широкая трактовка европейских жанров («национальная опера»), новые миксты («симфонический мугам», «Симфонический кюй», инструментальный баит, хоровой мунаджат и т.п.).
Жанры массовой музыкальной культуры (танго, фокстрот, блюз, свинг, зонг, песня …) и их воздействие на музыку академической традиции. Жанровое взаимодействие в новой музыке (электронная, акустическая, популярная …).

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальные жанры» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.
Формы текущей аттестации: представление доклада с аналитическим очерком по конкретному жанру и выполнение нескольких творческих работ (вокальной и инструментальной) с соблюдением определенных жанровых признаков.
Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, показ промежуточных работ, устный ответ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
Кюрегян Т. Форма в музыке 17-20 веков. М. 1998
Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 2015
Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. уч. зав. *М., 2003*
Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб, 1999.
Дополнительная литература.
Зубова О., Кюрегян Т. Средневековые и ренессансные танцы: музыка в движении. М., 2018
Коробова А.Г. Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М.: Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 2007.
Холопов Ю. Концертная форма у И.С.Баха//О музыке. Проблемы анализа. М., 1974
Чередниченко Т. В. Жанр музыкальный // Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.
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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ГИТАРЫ

Разработчик: Харисов Виталий Вакифович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является подготовка студентов к творческой деятельности в области сочинения музыки для гитары, обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных в теоретических курсах, а также воспитание творчески мыслящего,

интересующегося новыми разработками в области методики и практики, постоянно развивающегося композитора.
Дисциплина рассматривает технические возможности классической гитары с использованием всех мажорных и минорных тональностей.

Не случайно одним из первых композиторов-романтиков, обратившим внимание на гитарное письмо, был мастер оркестровки Гектор Берлиоз. В своём знаменитом трактате по инструментовке он уделяет внимание гитаре и посвящает ей отдельную главу. «Почти невозможно хорошо писать для гитары, не играя на ней самому. Однако в большинстве своём композиторы, применяющие её, далеки от знания инструмента; поэтому они пишут для исполнения на ней непомерные трудности, не звучащие и лишённые эффекта» - эти слова актуальны и в наши дни. Тем не менее, композиторы последнего столетия зачастую пишут для гитары, не владея практической техникой игры, но, при этом, создающие подлинные шедевры, обогащающие мировую музыкальную литературу. Только глубокое изучение основ гитарной техники даёт возможность композитору свободно применять в своём творчестве весь спектр гитарных приёмов.

Именно поэтому данный курс ставит задачей показать исполнительские возможности инструмента с точки зрения традиционной техники. Для наглядности приводятся аппликатуры одноголосных гамм, гамм двойными нотами (терции, сексты, октавы), варианты их исполнения, дающие представление о различных типах гитарной фактуры, а также арпеджио трезвучий и септаккордов с обращениями.

В начале пособия приводятся основные символы аппликатуры правой и левой рук гитариста, обозначения струн, позиций и т.п. Более подробные сведения об этом можно почерпнуть из многочисленных школ, обучающих игре на гитаре. Автор сознательно сокращает данный раздел, дабы более подробно остановится непосредственно на гитарной технике.

Крайне важное значение в прохождении курса отводится краткому курсу истории гитары и ознакомлению с творчеством выдающихся композиторов, работавших в жанре гитарной музыки – от ренессанса до наших дней.

Необходимо добавить, что педагог, ведущий данную дисциплину должен в достаточной степени владеть игрой на инструменте и быть автором ряда успешных сочинений для гитары.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;

	– при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 9 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		19		
Самостоятельная работа		53		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Лекции по программе «Гитарная композиция» проводятся в форме групповых и самостоятельных занятий. Конкретное содержание предмета определяется заведующим выпускающей кафедрой и руководителем, который осуществляет подготовку специалистов. В самом начале курса студенты получают первоначальные сведения об истории гитары, её выдающихся представителей. Последовательно излагаются исторические периоды, связанные с предысторией развития инструмента. Освещается период Ренессанса и Барокко, связанной с плеядой лютневых композиторов, которые оказали огромное влияние на становление классической гитары. Особое внимание уделяется периоду классицизма и раннего романтизма, непосредственному зарождению современной гитарной техники. Далее следуют принципы изложения гитарной техники Франциско Тарреги, открывшему дорогу в двадцатый век и Эйтора Вилла-Лобоса, который продемонстрировал исключительные «симфонические» возможности инструмента. Даются сведения об использовании гитары в ансамбле (оркестре) и в качестве сольного инструмента с оркестром.

Далее студенты получают непосредственные сведения об устройстве гитары и основах музицирования:

1. ГИТАРНЫЕ СИМВОЛЫ

Пальцы левой руки:
Большой палец - участия в игре не принимает
Указательный – **1** (первый)
Средний – **2** (второй)
Безымянный – **3** (третий)
Мизинец – **4** (четвёртый)
Пальцы правой руки:
Большой палец – **P** (pulgar)
Указательный – **i** (indice)

Средний – **m** (medio)
Безымянный – **a** (anular)
Мизинец – **e** (extrema) - не принимает участия в игре «puanteado» (щипком), но без него не обходится целый комплекс приёмов «razgeado» (ударом)
(Многие гитарные термины взяты из испанского языка).

Римские цифры используются для обозначения позиции левой руки, т.е. местонахождения первого пальца, арабские цифры в кружочке – обозначения номера струны. (Первая струна – самая тонкая). Позиции – хроматические, как на виолончели. Гитарные обозначения во многом схожи с обозначениями других струнно-щипковых и струнно-смычковых инструментов.

2. ШТРИХИ И ПРИЁМЫ

Приближаясь непосредственно к моменту сочинения музыки, студент должен ознакомиться с полным комплектом штрихов и приёмов игры на гитаре.

В первую очередь – это два основных способа извлечения звука правой рукой: **apoyando** (скользящий удар) и **tirando** (щипок), и используемые при этом штрихи:

- **нон легато** (деташе)
- **легато** (связное исполнение правой рукой)
- **стаккато**
- **спиккато**
- **портато**
- **акцент**

Далее следуют приемы при помощи левой руки: -

- баррэ
- восходящее легато (молоточек)
- нисходящее легато (срыв, пиццикато левой рукой)
- легато на соседних струнах
- смешанное легато
- глиссандо
- глиссандо-легато
- портаменто
- вибрация

Также студенты-композиторы должны быть ознакомлены с редко встречающимися и виртуозными приемами игры:

- тремоло
- тремоляндо
- пиццикато
- разгеадо (фризэ)
- тамбурин
- тамбуро (имитация малого барабана)
- пульгар
- натуральные и искусственные флажолеты
- игра только левой рукой
- суль тасто
- суль понтичелло
- имитация различных духовых инструментов
- смешанные приемы игры
- приемы звукоизвлечения, встречающиеся в современной музыке.

Все штрихи и приёмы демонстрируются на инструменте педагогом.

3. ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ

Изучение **гамм в первой позиции** исполнители начинают в младших классах ДМШ, делая первые шаги по освоению инструмента. Это укрепляет пальцы левой руки и даёт первое представление обо всех 24-х тональностях и не всегда удобных «растяжках» между пальцами.

Хочу обратить внимание, что лады на гитаре в первой позиции достаточно широки и, порой, пассажи в верхней части грифа могут представлять определённые трудности. Гаммы готовят исполнителя к аккордовой технике, а также помогают понять композитору, начинающему писать для гитары, принцип перехода со струны на струну, особенно в «неудобных» тональностях, с большим количеством ключевых знаков. Огромное значение имеют варианты исполнения правой рукой. Кроме того, на примере простых гамм можно поупражняться в сочинении различных ритмов, используя четверти, восьмые, триоли, квартоли, квинтоли и т.д., в зависимости от поставленной задачи. Также в различных ритмических сочетаниях.

4. МЕЛКАЯ ТЕХНИКА ВО ВСЕХ ПОЗИЦИЯХ ЛЕВОЙ РУКИ

Гаммы в различных позициях приводятся с хрестоматийной аппликатурой Андреаса Сеговии, которую автор данного пособия считает совершенной, и не видит надобности создавать ей альтернативу. В этой аппликатуре можно найти все возможные варианты мелкой пассажной техники, встречающейся на гитаре во все периоды её развития. Здесь предусмотрены практически все варианты одноголосных сочетаний. При умелом комбинировании несложно выстраивать даже сложные модуляционные построения. Во всех сочинениях композиторов XX века, написанных по инициативе А. Сеговии и отредактированных им мы непременно находим следы этой невероятно кропотливой работы по исследованию каждого уголка грифа, с невероятно оптимальными и удобными перемещениями из позиции в позицию. Музыканты-исполнители применяют практику ежедневного развития виртуозных навыков с помощью свободного полиритмического мышления.

5. ХРОМАТИЗМЫ В ОДНОГОЛОСИИ

Хроматические пассажи нередко вызывают затруднение у исполнителей в том случае, когда количество необходимых нот в движении по хроматике не укладывается в позиционную технику. В правой руке автор рекомендует использовать формулу «a m i», не делая при этом никаких акцентов. Следует добиваться максимальной скорости. Для того, чтобы композитору было более понятно с какими трудностями сталкивается исполнитель при исполнении хроматизмов, приводятся все возможные варианты перехода со струны на струну аппликатурных формул правой руки. Следует обратить внимание на то, что аппликатурное разнообразие прямо зависит от того, с какого именно звука начинается гамма. Варианты исполнения хроматизмов могут быть крайне неудобными, если композитор заранее не продумал аппликатуру предполагаемого пассажа.

6. ПИСМО ДВОЙНЫМИ НОТАМИ

Пассажи двойными нотами (терции, сексты, октавы) звучат на гитаре невероятно красиво, если исполняются настоящим мастером. К сожалению, не стоит рассчитывать на какой либо положительный результат от гитариста с небольшим исполнительским стажем. Двойные ноты представляют значительные трудности в кантиленном звучании как в медленном, так и в быстром темпе. Главная ошибка новичков – это отрывистое исполнение двойных нот, неумение связать их в длинное непрерывное предложение. Другими словами, если вы задумали виртуозный пассаж двойными нотами, то обязательно убедитесь, что исполнять его будет состоявшийся мастер, в противном случае вы будете сильно разочарованы. Изучение аппликатур гамм двойными нотами – работа очень трудоёмкая, требующая большого терпения и прилежания. В качестве подготовительных упражнений, ниже приводятся 4 варианта сочетаний разных интервалов с позиционными переходами, которые дают предварительное представление о некоторых типичных вариантах аппликатуры, встречающихся в вышеуказанных пассажах:

7. АРПЕДЖИО

Особое место в гитарной технике занимает **арпеджио**. Уже с первых уроков ученики встречаются с гитарными переборами, которые, по сути, являются короткими арпеджио и широко представлены во многих школах гитарных классиков XVIII века. В данном пособии приводятся длинные арпеджио от всех звуков. Арпеджио – это один из самых эффектных и самых характерных приёмов игры на гитаре. Арпеджио одинаково эффектно звучит как в

аккомпанементах, так и в сольных произведениях, где может являться частью фактуры и быть самостоятельной субстанцией. Если так называемые «короткие» арпеджио, а по-простому «переборы», не нуждаются в подробном описании, то «длинные» арпеджио доступны лишь исполнителям с определённым стажем, поэтому остановимся на них несколько подробнее. Длинные арпеджио невероятно эффектный приём, но будут ярко звучать, если в аппликатуре соблюдён принцип «педализации». Эффект педализации на гитаре создаётся умелым сочетанием открытых струн с кратковременными гармоническими созвучиями и удобными переходами между ними. Безусловно, написать «правильную» педализацию крайне трудно, не владея навыками игры, но вполне возможно, умело пользуясь приведёнными ниже фрагментами, которые являются обязательными атрибутами технических зачётов гитаристов-исполнителей. На первый взгляд может показаться, что данный материал может реализовываться лишь в аккордах терцового строения, но при определённой фантазии терцовые формулы могут быть применены и в иных гармонических сочетаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение основ гитарной техники развивают у композиторов не свободное тональное мышление, позволяющее без затруднений ориентироваться во всех трудностях, многие из которых весьма затруднительны не только для игры, но и для читки с листа, так как подавляющее количество гитарной музыки и переложений написаны в «удобных» тональностях. Однако в XX-м веке создаются произведения, расширяющие красочную палитру гитары с использованием далёких тональностей с большим количеством знаков, дающие порой непривычно «фальшивое» звучание, но, при этом, создающие неповторимые краски свежо звучащих обертонов. К композитору, как и к исполнителю в этом случае предъявляются иные, более широкие возможности тонального мышления. Свободное владение гитарной аппликатурой в неудобных тональностях позволяют более свободно и широко решать творческие задачи новых гитарных сочинений.

5. Формы контроля

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

Формы текущей аттестации:

– теоретический зачёт

– предоставление собственных сочинений для гитары или для гитары в ансамбле в разных формах и жанрах

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача теоретический части в виде экзамена, сдача промежуточных практических работ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке» М., 1972.
2. Прат. Д. «История гитары», Буэнос-Айрес, 1934
3. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 1990.
4. Агафошин П.С. «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 1990.
5. Менро Л., Ширялин А. «Школа игры на семиструнной гитаре» М., 1991
6. Кузин Ю.П. «Азбука гитариста» Новосибирск, 1999.
7. Вайсборд М. «Андреас Сеговия и гитарное искусство XX века» М.,1989
8. Шарнассе Э «Шестиструнная гитара от истоков до наших дней» М., 1991
9. А. Сеговия «Моя гитарная тетрадь» М., 1995
10. Карлеваро А. «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 2000. Иванов-Крамской А.М. «Школа игры на шестиструнной гитаре» М., 2005
11. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре» на принципах техники Ф. Тарреги М., 2015.

12. Харисов В.В. «Основы гитарной композиции». Казань, 2018.

Дополнительная

1. Молотков В. «Аранжировка для гитары» Киев, 1997.
2. Молотков В. «Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре» Киев, 1989.
3. Манилов В., Молотков В. «Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре» Киев, 1979.
4. Яблоков М. «Классическая гитара в России и СССР» Тюмень-Екатеринбург, 19992
5. Руднев С. «Русский стиль» М., 2005
6. Ганеев В.Р. «Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание» Тамбов, 2013
7. Руднев С. «Сократить время» М., 2015
8. Харисов В.В. «Лютня в современной педагогике: Проблемы адаптации гитаристов» в сборнике «Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства», выпуск 9, сост. Яковлев В.И., Казань, 2017

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: *Серегина Надежда Михайловна, заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук, доцент*

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	*Знать:* - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, прин общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной дея - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

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 з
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	72	
Самостоятельная работа		72	
Общая трудоемкость:		144	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5.Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени
Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.
Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).
Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.
Тема 14. Эстетические теории XX в.
Отказ от классической модели искусства в эстетики модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.
Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна»
Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля
– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)
– письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).
Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.
2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru
2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226.
3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/
5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/
7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/
8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/

14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/
15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/
17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo;
18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/
19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/.
21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru
25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины).
27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин).
28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/

Музеи России, Европы и мира:

Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm

2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru
3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru
5. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru
7. Музеи Европы – nearyou.ru
8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de
9. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at
10. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
11. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
12. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – http://www.polomuseale.firenze.it .
14. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
16. Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-технические средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен 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 аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	Владеть: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы ко
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2
Самостоятельная работа		38	

	Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной

речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
Письменные работы, представляющие собой
- лексико-грамматические работы по пройденным урокам;
- проверка тестов, контрольных работ.
Устные работы, включающие в себя
- грамматические тесты;
- защита рефератов.
Формы итогового контроля
- зачёт
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины:

– ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
– изучение основополагающих текстов художественных произведений;
– формирование навыков анализа литературных произведений;
– изучение базовых понятий теории литературы

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	*Знать:* - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого курса.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по се		
			зачет		Эк
Общая трудоемкость	3	108	2		
Самостоятельная работа		38			
Контактная работа,в т.ч. контроль		70			

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Литература Древней Руси

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

Тема 2. Русская литература XVIII века

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

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

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма.

Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

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

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицена. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы.

Форма промежуточной аттестации: зачет

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.

2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450

3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с

4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60026. — ЭБС «IPRbooks».

5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

б) Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.

2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505

3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.

4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с

5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7

6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с.

7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45

8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с

9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.— ЭБС «IPRbooks»

Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик: *Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук*

I. Цели и задачи дисциплины

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен 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 аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;

	- поддерживать контакты при помощи электронной почты.
	Владеть: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы ко**
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	70	2
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость:		108	

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой

- лексико-грамматические работы по пройденным урокам;
- проверка тестов, контрольных работ.

Устные работы, включающие в себя

- грамматические тесты;
- защита рефератов.

Формы итогового контроля

- зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.

Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.

Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.

Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.

Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.

Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.

Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).

Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

http://www.gramota.ru/ − справочно-информационный портал

http://www.gramma.ru/ −культура письменной речи

http://www.rusgram.narod.ru/ − Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

http://www.morfologija.ru/ − электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка
http://www.slovari.ru/ − словари по различным разделам языкознания
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных
http://1001.ru/books/speak/ − «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.
http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Разработчик: *Серегина Надежда Михайловна, заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук, кандидат философских наук, доцент*

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
– определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
– выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
– раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самоценность;
– проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;
- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
– проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
– способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
– содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;
– формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
– содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	*Знать:* - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном эта общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессионал - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

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 к
			зачет
Контакт ая работа,в т.ч. контроль	4	106	
Самостоятельная работа		38	
Общая трудоемкость:		144	

Контрольный урок в 1 семестре

IV. Содержание дисциплины.

Введение в предмет: Искусство и культура**.** Культура и культурология. Сущность, структура и функции культуры. Основные концепции культуры. Принципы типологии культур. Историческая типология культуры. Периодизация истории развития культуры и искусства от древности до современности.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

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

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

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

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового 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 .
18. 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. 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.

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ

Разработчик: Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Основы звукорежиссуры» - дать студентам основные знания в области современной звукорежиссуры. Основная задача курса - заложить в ходе обучения такую информационную базу, которая была бы фундаментом для уверенной ориентации в различных профессиональных направлениях и позволила бы привить студенту навыки самостоятельного поиска новой информации, необходимой для собственного профессионального роста в условиях бурно развивающейся аудиоиндустрии, а также сформировать техническую грамотность, интуицию и творческий подход при решении разнообразных задач, с которыми будущий специалист неизбежно столкнется в своей профессиональной карьере. Задачей курса также является обучение студента умению проводить звукозаписи, микширование и экспертные оценки фонограмм на основе целостного анализа с выдачей, в случае необходимости, рекомендаций по их мастерингу или реставрации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*Знать:* - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 9-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		36		

4.Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Звукорежиссура как творческая профессия

Место звукорежиссуры в современной культуре. Виды звукорежиссерских работ. Звукорежиссура как область творческой деятельности. Основные функции звукорежиссера. Сходство и отличие музыкальной, театральной и кино звукорежиссуры. Звуковой образ.

Тема 2. История звукозаписи.

Первые звукозаписывающие аппараты. Возникновение фонографа. Возникновение магнитной записи. Появление многодорожечных аппаратов магнитной записи. Дальнейшие достижения записи звука. Первые профессиональные звукорежиссерские кадры. Методы звукозаписи (аналоговые, цифровые). Способы и системы звукозаписи: фотографическая, механическая, оптическая и магнитная. Цифровая звукозапись и обработка сигнала.

Тема 3. Акустические основы звукорежиссуры.

Физическая природа звука. Восприятие звука человеком. Основы психоакустики. Распространение звуковых волн. Высота звука. Динамический диапазон человеческого слуха. Громкость. Звук в закрытом пространстве. Акустическая обработка студий. Громкость. Маскировка. Спектры звуковых колебаний и тембр

Тема 4. Оборудование студий и аппаратных звукозаписи.

Канал звукопередачи. Уровень передачи звукового сигнала Амплитудно-частотная характеристика Нелинейные искажения. Методы регулировки динамического диапазона программы. Оборудование студий и аппаратных звукозаписи. Обзор современных средств звукозаписи.

Тема 5. Микрофоны и их применение в звукозаписи.

Типы микрофонов. Предназначение микрофонов. Основные характеристики микрофонов. Чувствительность микрофона. Частотная характеристика микрофона. Диаграммы направленности. Классификация микрофонов. Выбор микрофонов звукорежиссером. Рабочее расстояние для используемого микрофона. Вспомогательное оборудование: микрофонные стойки, гибкие держатели ("гусиные шейки"); микрофонные кабели и разъемы; держатели и подвесы; амортизаторы; ветрозащита и ее применение. Использование микрофонов при звукозаписи стереофония. Стерео микрофонные техники.

Тема 6. Микшерные пульты и контрольные агрегаты.

Типы звукорежиссерских пультов в зависимости от назначения и области применения. Групповой и главный модули пульта звукорежиссера. Их назначение и функциональные возможности. Модули контроля звуковых сигналов и переговорный модуль. Сигнализация на пульте звукорежиссера. Диаграмма уровней микшерного пульта. Функции микшерного пульта. Типичная блок-схема студийного микшерного пульта. Громкоговорящий контрольный агрегат: разновидности.

Тема 7. Пространственное восприятие звуков.

Бинауральный эффект. Временя реверберации. Диффузность звукового поля. Звуковые планы и звуковая перспектива. Использование естественной и искусственной реверберации.

Тема 8. Частотная обработка сигнала.

Назначение и квалификация частотных корректоров. Обрезные фильтры низких и верхних частот. Графические и параметрические эквалайзеры. Линейные (частотные) искажения. Энхансеры. Де-эссеры.

Тема 9. Динамическая обработка звука.

Компрессоры, лимитеры, гейты и экспандеры. Регулировка и применение.

Тема 10. Цифровые эффекты и цифровая звукозапись.

Теория сэмплирования (дискретизации). Цифровая задержка. Хорус. Вибрато. Сдвиг фазы. Флэнджер. Стереодилэй. Устройства изменения высоты тона . Гармонайзер. Применение гармонайзеров. Программные и аппаратные отличия обработки звука.

Тема 11. Звуковой монтаж.

Техники и принципы монтажа звука. Задачи творческого монтажа звука. Монтаж речи. Монтаж музыкального трека. Неточности и ошибки при монтаже звука. Основные монтажные программы в работе звукорежиссера.

Тема 12. Сведение звука и мастеринг.

Задачи и техники микширования звука. Специфика работы со звуковым спектром, звуковые планы, технические параметры микширования. Технологический процесс мастеринга звука.

5. Формы контроля

Промежуточная аттестация по курсу осуществляется на основе выполнения индивидуальных практических заданий, выполненных во время изучения дисциплины**.**

Первое большое самостоятельное задание выдается студентам в начале курса и представляет собой запись радиоспектакля продолжительностью не более 10 мин. Выбор материала для радиоспектакля: небольшая литературная форма - сказка, басня, рассказ. Студенту предлагается самостоятельно записать голоса персонажей, подобрать музыку, шумы и смикшировать весь звуковой материал. Защита и обсуждение заданий происходит в аудитории.

Практическое самостоятельное задание - запись двух музыкальных произведений, различных камерных жанров. Состав исполнителей ограничен двумя-тремя музыкантами. Возможные жанры: голос с фонограммой, дуэт, трио. Проекты студенты защищают в аудитории.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Дворко Н.И., Динов В.Г., Шугаль С.Г., Кубицкий Ю.А. Основы звукорежиссуры: творческий практикум: Учеб, пособие / под ред. Н.И. Дворко. - СПб. : Изд-во С.- Петерб. ун-та,2005. - 164с
2. Виктор Динов. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. Издательство: Лань, Планета музыки, 2012г.
3. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство. М.: Додека -XXI. - 2007, 432 с.
4. Козюренко Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре. Учеб, пособие для театр, учеб, заведений. М., «Искусство», 1975.

Дополнительная литература

1. Алдошина И.А., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. Санкт-Петербург.: Композитор. - 2011 2.
2. Ньюэлл Ф.Р. Звукозапись: акустика помещений. - М., 2004.
3. Петелин Р.Ю. Домашняя звукозапись для начинающих. - СПб., 2004. - 410 с.
4. Меерзон, Борис Яковлевич Акустические основы звукорежиссуры: [Учеб.пособие для вузов]. Серия: Телевизионный мастер-класс. Аспект Пресс, 2004 г. , 205 с.
5. А.П. Загуменнов/ Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. Издательство: НТПресс, 2005 г.
6. П.Уайт. Творческая звукозапись, 1989.
7. Отечественные журналы: «Звукорежиссер», «Музыкальная академия», «Техника кино и телевидения», «Шоу-Мастер».

8. Вологдин Э.И. Аналоговая и цифровая звукозапись: Учебное пособие, СТ "Факультет ДВО". СПб, 2004. - 74 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.

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для практических занятий необходимо презентационное оборудование. Для самостоятельной работы (подготовки заданий) необходимы компьютеры, оснащенные программами для записи и обработки звука ProTools, текстовой программой Microsoft Word, оборудованная тон-студия и аппаратная звукозаписи с микшерным пультом, микрофоны.

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).

ОСНОВЫ МОНТАЖА ЗВУКА

Разработчик: Шайдуллин Ильнар Марсович, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Основы монтажа звука» - развитие у студентов понимания целей монтажа звука, его принципов, приобретение практических навыков монтажа звука.
Задача дисциплины - раскрыть учащемуся задачи монтажа музыкального материала, необходимость осуществления монтажа; привить практические навыки осуществлении монтажа, для чего необходимо:
I. Дать представление студентам об особенности восприятия музыкального материала в записи и на концерте, об эстетическом содержании музыкального материала.
II. Дать представление об основных закономерностях монтажа звука, познакомить с проблемами, возникающими в монтажной практике
III. Дать представление о «монтажном листе»
IV. Познакомить студентов с основными программами редактирования и обработки, изучить основные инструменты для монтажа музыкального материала.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*Знать:* - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 9-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	9	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		36		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Основная работа ведется над познанием техники и технологии монтажа фонограмм.
Дисциплина развивает навыки осуществления монтажа.
Тема 1. Введение. Цели и задачи монтажа звука.
Роль и значение дисциплины в работе звукорежиссера.
Тема 2. Монтажный лист. Работа с нотами.
Знакомство с монтажным листом, с его заполнением. Работа с нотами, разметка партитуры по дублям.
Тема 3. Программы редактирования и обработки звука. Основные инструменты для монтажа звука.
Знакомство с такими музыкальными редакторами как piramix, pro tools, logic, wavelab, cubase, nuendo, sequoia, samplitude и т.д. Изучение наборов инструментов для монтажа в музыкальном редакторе («ножницы», crossfade).
Тема 4. Проблемы, возникающие при монтаже звука и способы борьбы с ними.
Изучение основных проблем при монтаже звука, таких как: несоответствие темпа, строя, динамики, склейка на отзвуке.
Тема 5. Монтаж голоса, сольных инструментов
Изучение основных проблем при монтаже голоса и сольных инструментов.
Практически занятия по осуществлению данного вида монтажа.
Тема 6. Монтаж стерео фонограммы.
Практические занятия по осуществлению монтажа стерео фонограммы.
Тема 7. Монтаж фонограммы.
Практические занятия по осуществлению монтажа фонограммы (большие составы).
Тема 8. Монтаж многодорожечной фонограммы.
Практические занятия по осуществлению монтажа многодорожечной фонограммы.

5. Формы контроля

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета.
Контрольные уроки проводятся в форме обсуждения практических работ, выполненных в течение семестра. Итоговый зачет виде представления самостоятельной работы по монтажу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей 7 издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.
а) Основная литература:
1. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2006. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1123. — Загл. с экрана.
2. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: Учебное пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99106. — Загл. с экрана.
3. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 274 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70759. — Загл. с экрана.
4. Попов, В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Часть 7. Мультимедиа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65927. — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература
1. Медведев, Е.В. Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1126. — Загл. с экрана.
2. Медведев, Е.В. Виртуальный ди-джей [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1127. — Загл. с экрана.
3. Медведев, Е.В. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В. Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1128. — Загл. с экрана.
4. Трусова, В.А. Cubase 5 и Nuendo 4. Наиболее полное руководство [Электронный ресурс] : рук. / В.А. Трусова, Е.В. Медведев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1129. — Загл. с экрана.
5. Заика, А.А. Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100259. — Загл. с экрана.
6. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1983. — Загл.с экрана.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

Разработчик – Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными **задачами** курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	*Знать:* - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5-го семестра обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	5	
Контактная работа, в т.ч. контроль		36		
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар).* Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - ***музыкальная драма.***

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность.

Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зәнгәр шәл” (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма “Наемщик” (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причны огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участи композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.
М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.
Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хуќа Нҗсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекшая внимание многих музыкальных театров страны.
Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.
Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык ќҺҺцҺрлҺре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).
Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет«Тау экияте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства

социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

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

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939). Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонияи «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилевого и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

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

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

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

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

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

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

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

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

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

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В 5 семестре обучающиеся сдают зачет.

Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты.

Итоговый контроль: зачет в конце 5 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

5. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000.
6. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007.
7. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986.
8. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001.
9. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986.
10. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002.

Дополнительная литература

1. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с.
2. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Җыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.
3. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан).
4. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли).
5. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994.
6. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX − начала XX века. Казань, 1997.
7. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.
8. 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.
9. 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.
10. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).
11. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.
12. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с.
13. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с.
14. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с.
15. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот.
16. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: *Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук*

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках ком
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*Знать:* - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результат
	Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цел значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа прое возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения дан - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля е - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

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
			зачет
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

1. 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.).

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Разработчик – Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений.
Задачи курса: формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией управления проектами. Также в задачи входит формирование следующих навыков: разработка целей деятельности организации и учреждения, процедур согласования и увязки планов, проведения анализа внешней и внутренней среды, разработка общей и конкурентной стратегий, овладение основными инструментами создания и продвижения музыкальных продуктов и услуг. Кроме того, овладение основами правовых норм, основ фандрейзинга (краудфандинговых платформ) и тд.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	*Знать:* - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
	Уметь: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать

	командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК–15. Способен осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий)	Знать: — методы планирования и организации творческих мероприятий; — специфику различных видов творческих мероприятий;
	Уметь: — осуществлять подготовку и проведение концертных программ; — осуществлять отбор музыкального репертуара для проведения творческих мероприятий;
	Владеть: — навыками руководства творческими мероприятиями; — навыками прогнозирования успешности концертных программ и других творческих мероприятий.
ПК–16. Способен разрабатывать перспективные и текущие планы деятельности организаций культуры и искусства (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	Знать: — основы перспективного и текущего планирования; — основные требования к составлению репертуарных планов, программ фестивалей и конкурсов;
	Уметь: — разрабатывать документацию с целью получения грантов и субсидий; — разрабатывать перспективные и текущие планы деятельности организаций культуры;
	Владеть: — навыками в области планирования деятельности организаций культуры и искусства; — культурой общения с представителями организаций культуры и искусства.

3. Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 8 семестра на четвертом году обучения.

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Введение в курс «Основы музыкального менеджмента». Базовые понятия

Тема 1. Дисциплина «Менеджмент»: содержание, сущность. Категории, виды, функции менеджмента.

Содержание и сущность категорий: «менеджмент», «руководство» и «управление», «менеджмент в сфере культуры и искусства» и тд. Фундаментальные понятия менеджмента в сфере культуры и искусства как междисциплинарной области интеллектуальной

деятельности людей. Менеджмент в системе экономических дисциплин. Менеджер как профессионал-управленец. Философско-этический инструментарий менеджера.
Культура и искусство как деятельность в сфере услуг. Результаты ее деятельности в предметно-вещественной форме и в нематериальной форме, их характеристики. Категории менеджмента: объект, субъект, функции, виды, методы и принципы. Объекты менеджмента, его виды: операция, проект, система. Объекты управления — разновидности менеджмента: административный, инновационный, производственный, менеджмент персонала, экологический, инвестиционный, творческий, антикризисное управление. Функциональные области деятельности объекта: маркетинг, производство, финансы, кадры.
Тема 2: Исторические аспекты менеджмента. Революции и школы.
Эволюция (или революция) и ее стадии. Первая революция (4—5 тыс. лет назад) — религиозно-коммерческая, охватывающая период формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. Менеджмент как инструмент коммерческой и религиозной деятельности, менеджмент как социальный институт. Вторая революция — светско-административная, реформы Хаммурапи (1782—1750 гг. до н. э.). Появление светской манеры управления, возникновение формальной системы организации и регулирование отношений людей, зарождение основ лидерского стиля. Третья революция — производственно-строительная. Период правления Навуходоносора, особенности менеджмента в Древнем Риме. Система территориального управления Диоклетиана (243—316 гг.). Четвертая революция — великая индустриальная революция XVIII—XIX веков, развитие европейского капитализма. Новая система собственности. Возникновение маркетинга. От менеджера-собственника к акционерам и наемным руководителям. Пятая революция — превращение менеджеров в отдельный от капиталистов социальный класс. Теории социолога М. Вебера и экономиста К. Маркса. Две управленческие революции в России.
Школы менеджмента: эмпирическая, ситуационная, системная, процессная.
Тема 3. Компетенции менеджера. Типы менеджмента.
Определение понятия «менеджер». Основные компетенции менеджера. Управленческие роли по Г. Минцбергу. Типы менеджмента: организационный менеджмент, стратегический менеджмент, текущее управление.
Классификация менеджмента, учитывающая функциональный признак: управление производством (производственный менеджмент), управление финансами (финансовый менеджмент), менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент логистики.
Тема 4 Организация в сфере культуры и искусства. Жизненный цикл и типы организации.
Свойства организации: целостность, структурность, взаимозависимость структуры и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы. Открытые и закрытые системы.
Менеджмент как система управления организацией сферы культуры и искусства в разрезе определенных признаков: взаимосвязь между организацией и внешней средой, взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления.
Жизненный цикл и типы организаций. Модель жизненного цикла организаций Ларри Грейнера. Модель жизненного цикла организаций Ицхака Адизеса. Жизненный цикл организации по Б. З. Мильнеру. Три группы организаций культуры и искусства. Предпринимательская деятельность в сфере культуры и искусства: частная фирма или единоличное предприятие, партнерство, корпорация.
Некоммерческие организации и некоммерческая деятельность: учреждение, фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, ассоциация (союз), государственная корпорация, общественная организация. Особенности менеджмента некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства.
Раздел 2. Основы методологии менеджмента

Тема 5. Цели и миссия организации.
Формирование целей как часть методологии менеджмента. Цель — фундаментальное понятие теории управления. Целевая функция. Формирование цели организации. Реализация целей организации через стратегию, тактику, миссию организации. Миссия организации как главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид ее деятельности. Стратегия организации — разработка концепции, прогноза или программы. Тактика как система мер по реализации стратегии в определенные промежутки времени деятельности организации.
Классификация целей: общие (главные) и специфические; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.
Тема 6. Функции менеджмента
Задачи и функции Задачи менеджмента — осуществляемые посредством выполнения одной или нескольких работ, или части работы. Классификация задач по характеру влияния на эффективность деятельности организации: четыре группы. Технологии менеджмента. Функция менеджмента как целенаправленный вид управляющего воздействия: общие, специальные (частные) и вспомогательные функции. Основные (общие) функции управления, связующие функции, частные функции. Специфическая функция управления: разработка культурно-просветительской миссии.
Тема 7. Методы менеджмента.
Определение термина «метод», «методический аппарат», «методический инструментарий. Методы менеджмента: организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; экономический, обусловленные одноименными стимулами; социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности сотрудников. Специфические (частные) методы: по содержанию управления, по мотивации воздействия, по организационной форме, по сфере применения, по объекту управления. Принципы формирования методов.
Тема 8. Организация.
Классификация А. Файоля. Понятие организации — процесса создания организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. Принципы выполнения функции организации. Делегирование — элемент формирования организационных структур. Ответственность — обязательство выполнить задачи и отчитаться за их выполнение. Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Централизованные и децентрализованные. Организационная структура как состав управленческих подразделений предприятия. Основные виды структур: линейно-функциональная, дивизиональная (по продуктам, группам покупателей, либо по географическим регионам), проектная, матричная, горизонтальная (процессная), модульная и гибридная. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. Проектирование оргструктуры управления: классическое, поведенческое, системно-ориентированное, ситуационное.
Задачи менеджеров высшего, среднего и низового уровней. Оргструктура вертикальная и оргструктура горизонтальная.
Раздел 3. Менеджмент в сфере культуры
Тема 9. Мотивация и оценка деятельности в менеджменте музыкального искусства.
Основные понятия: мотивация, потребность, мотив, стимул, стимулирование, мотивирование. Эволюция концепций мотивации: традиционный подход, подход с позиций человеческих отношений, подход с позиции человеческих ресурсов, современный подход к мотивации. Проблемы мотивации экономического поведения. Эволюция подходов к исследованию экономического поведения. Базовая модель экономического поведения Дж. Катоны. Оценка производительности труда. Две модели мотивации производительности труда в сфере культуры и искусства.

Тема 10. Арт-менеджмент.
История арт-менеджмента: Европейский путь. Древнегреческий театр. Диониссийские праздники. Начало профессионального композиторского творчества. Развитие инструментальной музыки. Формирование концертного менеджмента в XIX века. Арт-менеджмент в России. Русское музыкальное общество. «Русские сезоны» С. П. Дягилева.
Финансовый блок, организационно-правовой блок, творческо-управленческий блок, PR-блок.
Тема 11. Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства.
Понятие «продюсера» в музыкальном бизнесе. Деловые качества продюсера. Профессиональные качества продюсера. Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Продюсер проекта как главная фигура музыкального бизнеса. Функции продюсера в ролевой структуре. Роли продюсера: руководитель, лидер, креативный директор, дипломат, предприниматель, наставник, менеджер, исследователь-прогнозист, информационный агент.
Тема 12. Авторское право. Управление интеллектуальной собственностью. Стриминговые сервисы как способ защиты авторских прав.
История становления авторского права. Бёрнская конвенция, Стокгольмская. ВОИС — Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Понятие авторского права и интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. Формы интеллектуальной собственности. Классификация прав. Исключительное авторское право на произведение и неисключительное право на произведение. Исключительные права автора на использование произведения. Имущественные права на использование произведения. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Сроки действия и порядок передачи прав. Авторское право на музыкальный продукт. Авторский договор. Договор трудового характера. Авторский договор заказа. Авторский договор на создание служебного произведения.
Способы регистрации произведения искусства: публичное исполнение, регистрация в РАО, нотариальная регистрация. Основы и принципы работы РАО (Российского авторского общества).
Основные положения исследования Питера ди Колы (США). Стриминговые сервисы как способ реализации продукта интеллектуальной деятельности. Виды стриминговых сервисов и условия использования: Яндекс музыка, Apple Music, Spotify, Deezer и тд
Тема 13. Управление сольным и коллективным проектом. Звукозапись.
Сольный проект и его особенности. Формирование концепции сольного проекта: имидж, репертуар, поведение. Продюсирование коллектива, отличительные черты. Продюсерская компания, построенная по функциональному принципу. Продюсерская компания, построенная по принципу специфики выпускаемых проектов. Продюсерская компания, построенная по принципу процессов. Продюсерская компания, построенная по территориальному принципу.
Структура индустрии звукозаписи за рубежом. Крупные звукозаписывающие компании: A&R; продажи; маркетинг; продвижение; управление производством товара; интернет и другие современные формы телекоммуникации; производство; финансы; управление бизнесом/юристы; международный отдел. Независимые компании. Независимая фирма, продукцию которой распространяет главный лейбл. Полностью независимая фирма. Независимые дистрибьюторы. Основные методы расчета гонорара. Бесплатный товар. Рекламные образцы. Гарантия возврата. Резервы. «Старый» метод расчета гонорара. Условно бесплатные товары. Гонорар за компакт-диски. 90% чистых продаж. Контракты с продюсерами и звукорежиссерами. Современные контракты на звукозапись.
Тема 14. Создание и издание музыки.
Механизм издательского дела. Типы издателей. Источники дохода. Гонорар за публичное исполнение. Распределение доходов от лицензирования. Нотные издания. Лицензия на синхронизацию и транскрипцию. Электронная передача данных — цифровые скачивания, рингтоны, распространение в интернете, подписка и подкастинг. Контракты композиторов:

гонорар композитора; типовой контракт, доходы от исполнения; гонорар за нотные издания; долгосрочный контракт с композитором; сотрудничество (двух или более авторов песен); творческий контроль; возврат авторских прав.

Тема 15. Фандрейзинг. Краудфандинг как часть фандрейзинга.

Понятие *«фандрейзинга»* и его этапы. Формирование пакета документов: описание проекта; программное описание проекта; поддержка проекта; бюджет проекта; спонсорские градации; спонсорская реклама и PR; прогноз спонсорского эффекта; письмо-запрос. Специфика фандрейзинга в музыкальной индустрии. Факторы успеха при работе с потенциальными спонсорами.

Краудфанданг как часть фандрейзинга. История становления краудфандинга: первый опыт привлечения финансов, осуществленный Пулитцером. Краудфандинговые платформы за рубежом и в России: KikcStarter, BoomStarter, «С миру по нитке», Planeta.org, Kroogi и тд. Основы работы на краудфандинговых платформах.

Тема 16. Event-менеджмент в сфере культуры и искусства.

Технология событийного менеджмента. Event-менеджмент и развитие социального партнерства. Оценка эффективности специальных событий. Примеры организации event. Отличие event от мероприятия. Виды специальных событий: презентация, конференции, праздники, конкурсы, фестивали, церемонии, выставки, ярмарки. Каждый event — это мероприятие, но не каждое мероприятие — event. *Специальные события (special events)* как социальная практика, широко используемая в современной деловой активности, политической жизни, социальных коммуникациях.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости по дисциплине «Основы музыкального менеджмента» осуществляется в соответствии с системой оценки знаний студентов.

Текущий контроль предполагает:

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания;

– опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы;

– взаимооценку выступлений на семинарских занятиях.

Промежуточный контроль предусматривает:

– результаты работы на семинарских и практических занятиях;

– тестирование остаточных знаний по блокам изученного материала.

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при проведении зачета.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. *Воротной М.* Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013.
2. *Корнеева С.* Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс).
4. *Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.* Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006.
5. *Переверзев М.* Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.
6. *Тульчинский Г.* Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009.
7. *Тульчинский Г.* Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010.

Дополнительная литература:

1. *Баталов А.* Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007.
2. *Котлер Ф.* Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012.
3. *Лебрехт Н.* Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007.
4. *Лурье А. С.* Специфика концертной деятельности. М., 1996.
5. *Лурье А. С.* Управление концертным делом. М., 1998.
6. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
7. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
8. *Пул Д. Х.* Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
9. *Силонов И.* Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001.
10. *Стойкович Б.* Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000.
11. *Тульчинский Г.* PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.
12. *Шекова Е.* Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчики: *Манапов Равиль Ильдарханович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук;*
Каменецкий Анатолий Витальевич, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
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-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

	- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	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 и физического самосовершенствования и самовоспитания; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; - методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; - методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

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

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

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

Разделы дисциплины и виды занятий

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

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

ТЕМА 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья.
ТЕМА 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
ТЕМА 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

ВТОРОЙ КУРС

ТЕМА 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.
ТЕМА 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
ТЕМА 3. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом.

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов.
ТЕМА 2. Физическая подготовка в профессиональной деятельности педагога и ученого.
Теоретические занятия проводятся по единой тематике преподавателями всех спортивных специализаций на практических занятиях в форме:
лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

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

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах).
4. Основы методики самомассажа.
5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности.

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.).
3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы).
4. Методика проведения учебно- тренировочных занятий.
5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).
6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.
7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.
2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.

3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

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

Оценивается три раздела учебной деятельности:

1. теоретические и методические знания,
2. овладение методическими умениями и навыками,
3. общая физическая и спортивно-техническая подготовка.

По каждому из трех разделов выставляется отдельная оценка; экспертная оценка успешности освоения учебного материала, как минимум на «удовлетворительно» и оценка результатов, соответствующих практических тестов по разработанным таблицам специализаций.

Общая оценка за семестр «зачтено» выставляется при получении вышеуказанных оценок по разделам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Физическая культура и спорт студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999.
2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.
3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.
4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.
5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

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.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

Разработчик: *Исхакова Резеда Рифовна, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, доктор педагогических наук*

I. Цели и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	*Знать:* - функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; - формы и практики культурной политики Российской Федерации; - юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; - направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: - систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: - приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; - познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; - навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контрол
			зачет
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	8
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость:		72	

IV. Содержание дисциплины.

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

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

культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Тема 2. Субъекты культурной политики

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Разделение полномочий и сфер ответственности органов федерального, регионального и муниципального уровней. Структура современной системы управления процессами культурного развития. Институты культурной жизни и их роль в разработке и реализации государственной культурной политики. Профессиональные сообщества, творческие объединения и союзы и их участие в системе управления сферой культуры.

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы. Поддержка мер по популяризации чтения.
Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой самодеятельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов.
Понятие материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.
Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ.

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в литературе и различных видах искусства. Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности.
Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества.
Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.
Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Развитие системы подготовки творческих кадров.
Система музыкального образования в РФ.

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

Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативно-правовая база региональной культурной политики.
Культурная политика как фактор регионального развития. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала регионов. Индустрия туризма.

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

Культура как «мягкая сила». Продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры в мировом культурном пространстве. Продвижение русского языка в мире, поддержка повышения интереса к русскому языку и русской культуре.
Государственная поддержка международных проектов в области искусства, отдельных видов культурной деятельности, ценностно близких России.
Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья.
Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.
Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.
Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В седьмом семестре обучающиеся сдают зачет.
Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.
Уровень знаний по предмету оценивается по пятибалльной системе. Критериями оценки являются:
- свободное владение теоретическим материалом, пройденным по курсу дисциплины;

- использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы;
- демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399 .
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669 .
4. Федеральный закон от 06.1 0.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.1 0.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571 .
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9005213
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.referent.ru/1/67189 .
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.1 0.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсупьтантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136.
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043.
23. Приказ Минкультуры РФ оТ 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924.

Монографии, учебные издания:

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во РОС. акад. гос, службы, 2010. - 70 с.
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПБ. Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.

3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступлении / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -208 с.
4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 201 1. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

б) Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомолова, Ю. В. Николаева. - СПб. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76

13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7
23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб. Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Кости на, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.

32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПБ.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка… // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73

Интернет-ресурсы:

29. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7
30. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru .
31. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.mkmk.ru .
32. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электропный ресурс] // Режим доступа : http://www.unesco.ru/ru/.
33. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://fcpkultura.ru/.

34. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.miccedu.ru .
35. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://heritage-institute.ru .
36. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://sias.ru .
37. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://hsscm.msu.ru .
38. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pravo.roskultura.ru.
39. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture.ru
40. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rosculture.ru
41. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.lostart.ru
42. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.russianculture.ru/default.asp
43. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rusarchives.ru
44. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.museum.ru
45. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru
46. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru.
47. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.coe.int;
48. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aandb.org.uk;
49. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culturalpolicy.org;
50. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.amr-museum.ru;
51. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.goldenmask.ru;
52. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ;
53. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.eurocult.org;
54. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.artsmanagement.net ;
55. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalmanagement.ru ;
Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.acm.org.ru

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

УЧЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик: Харисов Виталий Вакифович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи практики

Цель творческой практики – приобретение студентом опыта композиторской деятельности, с помощью которого он способен создавать музыкальные произведения разных форм и жанров, а также опыта концертных выступлений и опыта творческого общения с исполнителями.

Задачи практики:

- научить создавать высокохудожественную музыкальные произведения, имеющие черты индивидуальности,
- научить осуществлять на высоком художественном и техническом уровне концертную исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;
- научить участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;
- научить разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантамиисполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Освоение программы «Творческая практика» направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК–3. Способен организовывать и руководить	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в

работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Практика ведется в течение 3-10 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	18	648		А
Контактная работа, в т.ч. контроль		2		
Самостоятельная работа		646		

4. Содержание практики

Изучение данной дисциплины направлено на установление у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при создании музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, развитие творческого воображения, концентрации внимания, овладения техникой исполнительства, развития коммуникативных способностей.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Студент отчитывается о своей работе на контрольных мероприятиях, которыми являются академические выступления на концертах кафедры. Все виды отчётности проходят в форме публичных выступлений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература

1. Андерсен А. В., Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г. Современные музыкальнокомпьютерные технологии. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018.
— 224 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/99793/#1
2. Голованов Д. В., Кунгуров А. В. Компьютерная нотная графика. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 192 с.[Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/99789/#1
3. Столяр Р. С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано.

Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 160 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107979/#1
б) Дополнительная литература
1. Проблемы художественного творчества. Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. I часть. — Саратов: Издательство СГК (академии) им. Л. В. Собинова, 2013. — 248 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72077/#1
2. Проблемы художественного творчества. Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. II часть. — Саратов: Издательство СГК (академии) им. Л. В. Собинова, 2013. — 192 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72078/#1
3. Демченко А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-iistoriya-muzyki-koncepcionnyy-metod-analiza

7. 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.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик: Харисов Виталий Вакифович, доцент кафедры теории музыки и композиции.

1. Цели и задачи практики

Цель производственной практики «Педагогическая практика» - подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях общего образования, среднего профессионального и дополнительного образования детей.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Проведение педагогической практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования

	в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим дисциплинам на различных уровнях образования;
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), практическую и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Педагогическая практика проходит в течение 8-9 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	9	324		9
Контактная работа, в т.ч. контроль		140		
Самостоятельная работа		184		

4. Содержание практики

Требования к текущей и промежуточной аттестации

В 7-8 семестрах студенты приступают к активной самостоятельной работе с учащимися музыкальных и общеобразовательных школ, а также со студентами учреждений среднего профессионального образования под руководством преподавателя-консультанта или руководителя практики.
Содержание программы по педагогической практике тесно связано с дисциплинами «Изучение педагогического репертуара», «Теория и практика ритмики», «Музыкальная педагогика в детских школах искусств», «Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях», т. к. полученные теоретические знания закрепляются их практическим применением.
Кроме того, обязательной составляющей курса педагогической практики является посещение студентами открытых уроков, мастер-классов и т.п., проводимых в Академии.
Посещение и анализ уроков музыки в общеобразовательной школе. Ведение дневников наблюдения, составление самостоятельных планов уроков.
Планирование учебной деятельности, составление планов уроков по программам: Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т.С. Шмагиной ; В.В.Алеева, Т.И.Науменко.
Самостоятельное проведение уроков музыки по заранее составленному плану.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

В конце 8-го семестра студент сдаёт экзамен по педагогической практике, представляя отчет о прохождении педагогической практики за учебный год, отзыв руководителя практики или педагога-консультанта. А также студент отвечает на вопросы билета, включающие теоретический вопрос и образцы конспектов уроков по различным учебным дисциплинам: музыка (начальная и средняя школа), сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, хоровой класс.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) Основная литература

1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926
2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833
3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99115

б) Дополнительная литература:5

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103880
2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано) : учебник и практикум для СПО / Э. Г. Воскобойникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07023-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E843123D-B508-4BA7-A583-CE322424C8C8
3. Смирнова, Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.

дан. — Кемерово : КемГИК, 2005. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46032
4. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91266

7. 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Разработчик: Маклыгин Александр Львович, зав. кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Задачи государственной итоговой аттестации:
• сформировать умение профессионально-практические задачи;
• показать результаты самостоятельной работы по основным видам профессиональной деятельности;
• обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные знания в рамках реализуемого исследовательского проекта;
• закрепить навыки научно-исследовательской работы в сфере профессиональной деятельности.

2. Требования предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК–1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; — содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; — периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на

	основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; — формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа; — основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; — навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК–2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	Владеть: — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы

	коллектива для достижения поставленной цели;
	Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	Владеть: — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
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 аудио текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты.

	Владеть: — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
УК–5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: — навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
УК–6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	Владеть: — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
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-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; — роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; — влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

	профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; — способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; — правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	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 и физического самосовершенствования и самовоспитания; — способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; — методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; — методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
УК–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, 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 работ;
	Владеть: — навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; —

	озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	Знать: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; – нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; – методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;
	Уметь: — планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами;
	Владеть: — различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; — навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
	Уметь: — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;

	Владеть: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать: – основные виды современных применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 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;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	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; – 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; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	Владеть: – теоретическими знаниями об основных проблематике современной государственной политики Российской

	Федерации в сфере культуры музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	Знать: – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: - приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; - познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; - навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни.
ПК-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий	*Знать:* – основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества; – основные способы обработки и преобразования цифрового звука; принципы работы; специализированного программного обеспечения;
	Уметь: – сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;

	эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально- компьютерных технологий; – использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;
	Владеть: – многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления; – навыками сочинения с использованием современных технических средств.
ПК-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	*Знать:* – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	Уметь: – создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; – инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; – при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	Владеть: – техникой оркестрового голосоведения; – навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины (модуля); – базовой техникой хорового письма.
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и	Знать: – специфику педагогической работы в группах разного возрастного уровня;
	Уметь: – проводить учебные занятия по композиции и музыкально-теоретическим

дополнительного профессионального образования в области музыкального искусства (искусства композиции, музыкально-теоретических дисциплин) и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	дисциплинам на различных уровнях образования;
	Владеть: – различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности	Знать: – основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано; – структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов, способы обозначения цифрованного баса
	Уметь: – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа; – исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты
	Владеть: – профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоемкость	9	324	10 (ГИА)

4. Содержание государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность студента-выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

Государственный экзамен состоит из разделов: звуковая (концертное исполнение, звукозапись) и текстовая (партитура и голоса или клавир) демонстрация собственных сочинений крупной формы для симфонического оркестра, солистов и симфонического оркестра, хора и симфонического оркестра, звуковая и текстовая демонстрации камерно-инструментальных и/или камерно-вокальных сочинений, а также представления лучших работ, выполненных за период обучения.

ВКР по программе специалитета представляет собой защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. При защите ВКР выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством ответственного за ведение ВКР.
ВКР как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение ВКР научными руководителями:
1. Утверждение темы ВКР, обсуждение плана работы и библиографии;
2. Обсуждение текста ВКР на этапе 60% готовности;
3. Обсуждение текста ВКР на этапе 100% готовности.
Текст ВКР должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества ВКР производят рецензенты, которые могут представлять не только кафедру, на которой данная работа выполнена, но и другие кафедры вуза.

5. Требования к государственной итоговой аттестации

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются две оценки: а) оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы; б) оценка по результатам сдачи государственного экзамена. Оценки выставляются на основе обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора. Председатель государственной аттестационной комиссии назначается приказом учредителя – Министерства культуры РФ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой аттестации

Для подготовки к государственной итоговой аттестации студенты обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодической литературы.
1. а) Основная литература
1. Переверзева М. В. Алеаторика как принцип композиции. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 608 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/101613/#1
2. Андерсен А. В., Овсянкина Г. П., Шитикова Р. Г. Современные музыкально-компьютерные технологии. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 224 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99793/#1
3. Голованов Д. В., Кунгуров А. В. Компьютерная нотная графика. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 192 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99789/#1
4. Столяр Р. С. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 160 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107979/#1
5. Романенко В. В. Учись импровизировать. Учебное пособие. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 132 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99785/#1
6. Федин С. Н. Основы импровизации. Учебно-методическое пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2017. — 213 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99291/#1
7. Преснякова И. А. Основы джазовой гармонии. Учебное пособие. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/07AA822F-7BB3-4D32-8120-BEB9F7E77AA1/osnovy-dzhazovoygarmonii#page/115
2. б) Дополнительная литература

1. Пчелинцев А. В. Гармоническое варьирование как композиционный метод: к вопросу о технике аранжировки народной песни // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2. — С. 253–259. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/499459/#1
2. Пчелинцев А. В. Аранжировка народной песни выразительными средствами джаза // Культурная жизнь Юга России. 2018. № 2. — С. 39–45. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/493617/#1
3. Проблемы художественного творчества. Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. I часть. — Саратов: Издательство СГК (академии) им. Л. В. Собинова, 2013. — 248 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72077/#1
4. Проблемы художественного творчества. Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому. II часть. — Саратов: Издательство СГК (академии) им. Л. В. Собинова, 2013. — 192 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/72078/#1
5. Демченко А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-i-istoriya-muzykikoncepcionnyy-metod-analiza

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

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.