Приложение 3

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Музыковедение

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5.	*Знать*:

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пятого и шестого семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	106	–	6
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	31		6
Самостоятельная работа		113		
Общая трудоемкость:		144		

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	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.

		философия.	
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	Лек. 18. Философия	Возможности прогноза науки и

	проблема будущего	и наука о будущем человечества.	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. 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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;

	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;.
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой

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

	взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	354	1, 2, 3, 4, 5, 6	7
Самостоятельная работа		222		
Общая трудоемкость:		576		

Заочное обучение

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	16	77	1,2,34,5,6	7
Самостоятельная работа		499		
Общая трудоемкость:		576		

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: зачеты, в завершающем семестре сдается экзамен.

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.

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, гражданско 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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать*: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и

	профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной

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

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	72	–	4
Самостоятельная работа		110		
Общая трудоемкость:		216		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в течение 3 и 4 семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	25	–	4
Самостоятельная работа		191		
Общая трудоемкость:		216		

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 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.

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 и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и

	населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	10	6	
Самостоятельная работа		62		
Общая трудоемкость:		72		

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. По окончании курса 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 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 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 подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина изучается в 8 семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	26	8	–
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		72		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 8 семестре

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	8	
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		72		

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. По окончании курса обучающиеся сдают зачет, который проходит в форме ответов на вопросы.

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.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Разработчики: Манапов Равиль Ильдарханович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук; Каменецкий Анатолий Витальевич, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 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

3. Объем дисциплины (модуля), 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 (модуля) (модули)";

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.

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

Очное обучение

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	-	-

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	7	
Контактная работа, в т.ч. контроль		12		
Самостоятельная работа		60		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

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.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Физическая культура студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999.

2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.

3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.

4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.
5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
1. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
2. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Разработчики – Жесткова Ольга Владимировна, доцент кафедры истории музыки, доктор искусствоведения; Сокольская Анна Александровна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Хадеева Елена Николаевна, заведующий кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент; Хасанова Алсу Наилевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Маклыгина Анна Александровна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения; Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «История зарубежной музыки» является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Для достижения цели необходимо решение следующих **задач:**

- сформировать целостную картину развития музыкального искусства вв социальном и культурном контексте, начиная с эпохи античности и заканчивая эпохой классицизма;
- воспитать чувство единства стиля и формы, необходимое в дальнейшей научно-исследовательской работе;
- знать основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство европейских стран, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров;
- знать основные этапы исторического развития искусства Западной Европы, его место в художественной истории человечества, общее и особенное в развитии европейского искусства, факты, даты, события;
- ориентироваться в особенностях художественно-содержательной и формальной структуры произведения в их взаимосвязи с социально-историческими и культурно-эстетическими условиями его создания, а так же с учетом жанрово-стилевой и музыкально-языковой ситуации эпохи;

- овладеть необходимыми приемами поиска и отбора качественной и надежной информации в современном информационном пространстве; владеть навыками историографического и библиографического анализа и методикой самостоятельной обработки информации;
- знать содержание и основные этапы процесса формирования научных знаний в области истории искусства; иметь представление об этапах становления современной истории искусства, ее основных направлениях и школах; иметь представление о функциях искусствоведения как составной части научной мысли и духовной культуры общества;
- иметь глубокие знания о формах и типах художественных культур, основных культурно-исторических центрах мира, закономерностях их функционирования и развития, основных концепциях культурно-исторических эпох и типов европейской культуры;
- иметь представление об основных методах изучения истории науки, понимать соотношение научного, философского и религиозного сознания, глубинную связь естественнонаучного и гуманитарного знания в их историческом взаимодействии;
- применять достижения смежных гуманитарных наук, естественных наук для разработки искусствоведческой проблематики и решения специальных научных проблем;
- применять специальные знания в решении общепрофессиональных задач;
- владеть принципами классификации художественных культур Западной Европы;
- владеть знаниями и навыками стилистического, иконографического и технологического анализа произведений искусства;
- владеть знаниями основ и методов научной реставрации музыкальных памятников Античности и Средневековья;
- уметь использовать методы и приемы практической работы, приобретенные в ходе специального образования, в решении прикладных задач;
- научить студентов успешно использовать полученные знания в своей будущей практической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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

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

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 24 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 1–6 семестров.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	24	647		1-6
Самостоятельная работа		217		
Общая трудоемкость		864		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 1–4 семестров.

Вид учебной работы	**Зачетные**	**Количество**	**Формы контроля (по**

	единицы	академических часов	семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	24	116		1-4
Самостоятельная работа		748		
Общая трудоемкость		864		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1 курс

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 западно-европейская 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 западно-европейской литургической музыки (Месса, Te Deum, Magnificat). Гимнографические жанры – тропы и секвенции.
Силлабические, невматические и мелизматические типы распева и их применение в системе церковного пения. Musica plana – характер пения. Женские и мужские голоса с точки зрения средневековых христианских представлений.
Тема 4. Светская музыка средневековья. Музыкально-поэтические традиции менестрелей
Особенности политического положения Южной Франции (Прованс, Лангедок) – родины искусства трубадуров. Суверенитет южнофранцузских феодалов. Тяготение к религиозной независимости: альтернативные христианские учения как эхо древнеазиатских религиозных концепций. Тесные экономические и культурные связи с соседними романскими странами, с мусульманскими народами и с Византией.
Формирование рыцарской культуры и кодекса куртуазного поведения. Монополия одноголосия, отражающего установку на индивидуализированное выражение переживаний. Сдвиг в языковой ситуации, знаменующий общий переход средневековой литературы с латыни на национальные языки. Лирические поэты, писавшие на провансальском наречии.
Влияние ранних профессиональных эпических форм (chansons de geste) и арабского музыкально-поэтического творчества на развитие лирики трубадуров. Тулуза и Марсель – главные очаги «веселой науки». Круг тем и образов в творчестве трубадуров. Система жанров, определяемых поэтическим сюжетом, трактовкой темы, арсеналом фиксированных формул (лексических, синтаксических, музыкально-ритмических) и характером строфического построения.
Альбигойские войны и развитие на севере и северо-западе Франции (Брабант, Фландрия, Шампань) лирики труверов. Песенные и песенно-танцевальные жанры труверов. Особенности музыкально-поэтической композиции и различия в строении формы.
Распространение в странах немецкой культуры музыкально-поэтического искусства миннезанга в XII–XIII веках. Преемственность традиций трубадуров, труверов и миннезингеров. Распространение принципа контрафактуры: подтекстовки на популярные напевы стихов, переведенных с провансальского или старофранцузского на немецкий язык. Жанровые формы миннезанга, их связь и различия с композиционным строением песен трубадуров и труверов.
Средневековый профессионализм устного типа (менестрельное творчество) и его теснейшая связь с искусством трубадуров, труверов и миннезингеров. Жонглерские ремесла в средневековых источниках. Менестрели и нотопись. Угасание менестрельной культуры и адаптирование музыкального наследия к нуждам последующей эпохи: а) через нотирование мелодий, б) через перенимание и преобразование творческих методов, в) через фольклоризацию.
Тема 5: Зарождение многоголосия. Ars antiqua и Ars nova
Усовершенствование нотной письменности: переход от невменной нотации к нотной. Реформа Гвидо Аретинского. Зарождение в IX и X веках параллельного многоголосия: параллельные органумы. Происхождение термина «органум» от пифагорейскго «*логос органикос*» (точное, геометрически выразимое знание).
Значение секвенций и тропов в развитии свободного многоголосия. «Musica enchiriadis» как первый известный трактат, освещающий вопросы полифонии. Понятия *vox principalis* (голос основной) и *vox organalis* (голос вычисленный).

Переход в XI столетии от повторения мелодии в органальном голосе к «комментарию» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы.
Школа св. Марциала, ее роль в развитии органума в первой половине XII века. Возникновение мелизматического (двухголосного) органума. Утверждение музыкальной практики «*res facta*» (букв. «вещь сделанная», т.е. сочиненная и записанная до того, как быть исполненной).
Школа Нотр-Дам и ее доминирующее положение во второй половине XII – XIII веков. «Magnus liber organi» («Большая книга органумов») магистра Леонина, сконцентрировавшая достижения школы. Появление трех- и четырехголосных органумов у Перотина. «Размножившийся» органальный голос – дуплюм, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли *vox principalis* или *cantus firmus*. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.
Ars antique. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модальной ритмической системы. Метризованный органум как цепь повторений одного и того же ритмопорядка. Модус–ритмический рисунок (один из шести существующих), повторяемый на протяжении всего произведения. Принцип троичности – совершенного (перфектного) деления длительностей.
Формирование в XII веке жанров, отпочковавшихся от органума. Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского напева. Возникновение из клаузул (свободных многоголосных заключений к частям мессы) жанра мотета – центрального полифонического жанра XIII века. Соединение в мотете литургических и нелитургических, духовных и светских, латинских и народных (стфранцузских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы –один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете *ars antique*.
Ars nova.Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кёльнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки.
Техника изоритмии – сложное взаимоотношение двух остинантных элементов – тальи (ритмического рисунка) и колора (звуковысотного рисунка). Изоритмический мотет – олицетворение ученой игры.
Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных вирелe, рондо, балладах, шас. Участие инструментов, контрапунктировавших с вокальными голосами по принципу изоритмии. Связь музыкально-поэтического творчества менестрелей с новым полифоническим искусством.
Ars nova в Италии. Жанры баллаты, мадригала, каччи. Творчество Франческо Ландини и Якопо из Болоньи.

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

Возникновение крупных торговых центров в Западной Европе и формирование новых, капиталистических отношений. Роль буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения.
Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой схоластики.
Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны.
Основные этапы развития полифонии Возрождения:

- Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл).
- XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо).
- Вторая половина XVI – начало XVII веках – римская и венецианская полифонические школы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт);
2) Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина);
3) «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. Мартин-и-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. Бенда, 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.

2 курс 3 семестр

Лекция 1. Музыкальный романтизм (обзор)

Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтическое как аклассическое: дихотомия "классическое - романтическое" у Ф. Шлегеля. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Идеальное как иррациональное и непознаваемое. Интуиция и искусство как способы познания. Идея "творимой жизни".

Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический примат новизны над традицией, воображаемого нзад действительным. Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония.

Предпосылки романтического направления в искусстве 18 века (предромантизм, Sturm und drang, сентиментализм). 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, принцип программности и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра. Смена жанровой парадигмы.

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

Лекция 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в камерном инструментальном творчестве Шуберта.

Жанр Lied в творчестве Шуберта. Генезис шубертовских Lieder (традиции второй берлинской школы, освоение принципов построения оперной сцены/монолога в годы обучения у Сальери, модель песни-баллады, почерпнутая в произведениях Леве, Франца).

Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. Влияние песенности на драматургию и музыкальный язык инструментальных сочинений Шуберта. "Фьеррабрас" как попытка создания большой романтической оперы.

Лекция 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

Значение его деятельности 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, связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона.

Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям.

Лекция 4. Роберт Шуман. Жизнь и творчество.

Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Круг внемузыкальных влияний. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман").

Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя структурная и тематическая организация, драматургия. Вариационность, рондообразность, сюитность как основные организующие принципы. Лейтмотивный принцип в инструментальных сочинениях Шумана.

Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных инструментальных циклах Шумана. Опера "Геновева" и проблема вагнеровских влияний. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Лекция 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес); 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.

Историческое значение деятельности Листа как дирижера, музыкального критика, педагога.

Лекция 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

Черты фортепианного стиля композитора. Многообразие стилевых истоков (опера bel canto, польский городской фольклор, концертно-виртуозные и салонные фортепианные традиции).

Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и влияние французской и английской фортепианной салонной культуры музицирования.

Переосмысление крупных форм в творчестве 40-х гг.; особенности структуры и драматургии в балладах, Фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной.

Лекция 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

Круг типичных образов, тяготение к литературным и драматическим сюжетам. Влияние эстетики французской романтической литературы.

Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма. Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Новаторство композитора в области оркестрового письма.
Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста"). Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра второй половины 18-начала 19 веков.
Деятельность Берлиоза как музыкального критика.

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. Романтические тенденции в операх «Белая дама» А. Буальдье, «Немая из Портичи», «Фра-Дьяволо » Ф. Обера.
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, стилевая и жанровая драматургия.
Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Тема 9. Немецкая раннеромантическая опера.

Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга (обзор и анализ на примерах «Ундины» Гофмана, «Вольного стрелка» Вебера, «Ганса Гейлинга» Маршнера). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проникновение стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы. Немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности. Формирование приемов романтической оперной драматургии: лейтмотивная техника, принцип сквозных сцен.

Тема 10. Рихард Вагнер: жизнь и творчество.

Историческое значение его оперного творчества. Эволюция эстетических и философских взглядов композитора (на материале его литературных трудов). Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера.
Творческая эволюция Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора. Особенности лейтмотивной техники (на примерах из тетралогии «Кольцо Нибелунга»). Принципы вагнеровской оркестровки и вокального письма.

Тема 11. 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.

Тема 12. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

Брукнер-симфонист. Проблема влияний, истоков творчества: немецкое барокко, венский классицизм, Шуберт, Бетховен; вагнерианство Брукнера. Музыкальные цитаты, автоцитаты, и стилистические реминисценции, их драматургическая роль в симфониях

Брукнера. Хоральность, песенность, танцевальность как основа брукнеровского тематизма.
Роль полифонического и вариационного принципов развития, монументальность масштабов, многотемность. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и обособленность внутренних разделов. «Драматургическая модель» брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей.
Литургические жанры в творчестве Брукнера (на примере Te Deum).

Тема 13. Итальянская опера bel canto.

Классические и романтические тенденции в творчестве Джоаккино Россини. «Севильский цирюльник» Россини, «Дон Паскуале» Доницетти и традиции оперы-buffa. «Вильгельм Телль» как предвосхищение жанра большой французской романтической оперы. Расцвет стиля bel canto в творчестве Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти. Доминирование вокального начала, взаимодействие принципов canto spianato, canto fiorito, canto declamato. Особенности структуры номеров, тенденция к объединению их в сквозные сцены или внутреннему расширению.

Тема 14. Оперное творчество Джузеппе Верди.

Переосмысление традиций bel canto и сюжетов оперы в творчестве 40-х гг. (на примере «Набукко»). Патриотическая и социальная тема в оперном творчестве Верди.
Работа Верди с либреттистами, принцип “parola scenica”. Углубление психологических характеристик персонажей. Значение ансамблевых и хоровых сцен.
Влияние французского музыкального театра в период 50-60 гг. (на примере опер» Дон-Карлос», «Бал-маскарад»). Принципы сквозного развития и их сочетание с традиционными замкнутыми формами. Увеличение роли оркестра.
Влияние Вагнера в поздних операх Верди, новаторская трактовка оперных форм и лейтмотивного принципа (на примере «Отелло»).

Тема 15. 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 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. Французская инструментальная музыка 2 половины 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.

Расцвет инструментальных жанров (симфоническая поэма, симфония, концерт, программная сюита, камерный ансамбль). Инструментальное творчество Сезара Франка. Программность, приемы монотематизма и лейтмотивности. Влияние барочных инструментальных традиций, листовских симфонических поэм, опер Вагнера. Библейские оратории Франка, их роль в истории жанра.

Инструментальное творчество Сен-Санса. Значение концертно-виртуозного начала. Классические черты в творчестве композитора. Разнообразие жанровой картины его творчества. Принцип программности в инструментальном творчестве Сен-Санса.

«Школа Франка» (В. д'Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон) и «Школа Сен-Санса» (А. Мессаже, Г. Форе).

Тема 18. 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.

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 (Orchesterlieder). Строение малеровских вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен и симфоний. 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 опер 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.

2 курс 4 семестр

Раздел 1. Музыкальная культура Европы после 1 мировой войны

Тема 1. Музыкальная культура Франции конца XIX– первой трети XX века. Импрессионизм как художественное направление.

Основные тенденции во французском искусстве конца XIX-начала XX. Эстетика символизма: недосказанность, метафоричность, внимание к подсознанию, культ «невыразимого». История французского литературного символизма. Символизм и театр. Французский живописный импрессионизм. Отражение символистских и импрессионистических идей и образов в музыкальном искусстве.

К.Дебюсси (1862–1918) – крупнейший композитор–новатор. Связь его творчества с эстетикой символизма и импрессионизма. Неоклассицистские тенденции в творчестве Дебюсси. Инонациональные влияния – как органичные компоненты стиля композитора: Дебюсси и Восток, Дебюсси и русская музыка.

Особенности эстетических воззрений. Образные, жанровые и стилевые аналогии с живописным импрессионизмом. Новая концепция пространства и времени. Ведущие жанры: эскизы-зарисовки, сжатые программные миниатюры, вокальные миниатюры. Сосредоточение основных новаторских поисков композитора в области музыкальной формы, гармонии и лада. Оркестр Дебюсси. Симфоническое творчество («Ноктюрны», «Образы», «Море»). Камерно–инструментальное творчество Дебюсси, новый фортепианный стиль.

Традиции К.Дебюсси в музыке XX века.

М.Равель (1875–1937). Особенности мировоззрения и художественного мышления Равеля. Сочетание импрессионистических и неоклассических тенденций в творчестве. Эволюция творческого стиля. Связь с классической музыкальной традицией в области формы и гармонии. Развитие принципов романтической программности. Связь с

культурой импрессионизма (музыкальные образы, темы сочинений). Обновление музыкально–выразительных средств на уровне мелодико-гармонического комплекса, фактуры. Оркестр Равеля. «Испанская тема» в творчестве Равеля («Болеро», «Испанская рапсодия», опера «Испанский час»). Неоклассицистские тенденции, интерес к античной теме (балет «Дафнис и Хлоя», сюита «Гробница Куперена).

Тема 2. Музыкальная культура Австрии и Германии после 1 мировой войны. Музыкальный экспрессионизм

Великие музыкальные традиции Австрии. Вена и Зальцбург – центры музыкального образования и науки. Концертная жизнь Вены (оперный театр, филармонический оркестр, хоровые общества, камерные ансамбли). Просветительская деятельность П.Штефана, Т.Адорно, А.Берга. Развитие музыкальной науки: Г.Адлер, Э.Курт, Р.Валлашек и др.

Зарождение новых художественных течений. Наиболее радикальное – экспрессионизм. Его основные черты: отражение социальной дисгармонии в обществе и кризисных состояний человеческой психики, художественный субъективизм, деструктивность формы и языка.

В изобразительном искусстве Г.Климт, Э.Мунк («Крик», 1893); творческие объединения «Синий всадник» и «Новая вещественность»; крупнейшая фигура австрийского экспрессионизма, художник и писатель О.Кокошка (1886 – 1980), его драмы «Убийца, надежда женщин» (1907), «Иов» (1917); А. Кубин (1877 – 1959) композиция («7 смертных грехов», 1915); К.Кольвиц (1867 – 1945), серия офортов «Картины нищеты» (1914), «Война» (1922).

Новые средства музыкального экспрессионизма: распад интонационной системы, эмансипация диссонанса, Sprechstimme, приемы старых полифонистов, додекафония. Отсюда путь в послевоенному авангарду.

Тема 3. Композиторы «нововенской школы»: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн.

«Нововенская» школа и ее представители. Эстетические принципы А.Шёнберга и его учеников, утверждавших принципы додекафонии в музыке. Додекафонные опыты композиторов вне школы Шёнберга (Й.Хауэр, Н.Рославец, Е.Голышев).

А Шенберг (1874 – 1951). Универсальный художник, теоретик музыки, педагог, композитор. Периодизация творчества и эволюция стиля Шёнберга от позднего романтизма к атональности и додекафонии. Поздний период творчества. Новый музыкальный язык и формы инструментальных сочинений. Сюита для фортепиано ор.25, Скрипичный и фортепианный концерты. Новые приемы декламации и «речевого пения» (Sprechstimme, Sprechgesang) в цикле «Лунный Пьеро». Противоречия додекафонного метода. Педагогическая деятельность Шёнберга. Развития идей А.Шёнберга композиторами 2-й половины XX века.

А.Берг (1885–1935). Эволюция творчества. Лирическая природа дарования композитора. Шёнберг и Берг. Оперное творчество А.Берга. Опера «Воццек» – образец экспрессионистской музыкальной драмы.Инструментальное творчество Берга (Лирическая сюита, Концерт для скрипки с оркестром).

А.Веберн (1883–1945). Индивидуальность творческого облика. Эстетика Веберна, определяемая учением Гете о развитии в природе и христианской этикой. Понимание им красоты и гармонии; «лирическая геометрия» (Аймерт) Веберна. Принципы организации музыкального языка и формы; многопараметровость музыкальной структуры. Пуантилизм Веберна. Основы сериальности. Наследие А. Веберна и XX век.

Тема 4. Музыкальная культура Германии после первой мировой войны. Эстетика европейского неоклассицизма. Творчество П.Хиндемита.

Художественная жизнь Германии в годы Веймарской республики (1919-1933). Параллельное существование позднеромантического академизма и стиля модерн. Социальный музыкальный театр Брехта–Вайля. Песенное и хоровое «пролетарское» искусство Г.Эйслера.

Тенденции к нео–стилям в европейской культуре рубежа XIX–XX веков как реакция на поздний романтизм, новые художественные направления символистско–экспрессионистского толка. Ф.Бузони (1866 – 1924) – теоретик неоклассицизма. Отрицание субъективистской эмоциональной перегруженности, звуковой сложности, деструктивности формы. Декларация «новой простоты», ясности, организованности формы, объективизации содержания. Опыт классического и предклассического музыкального прошлого – как идеальная модель для воплощения в новую эпоху. Соотношение «старого» и «нового» в рамках неоклассицистской эстетики. Параметры формы, мелодико-гармонических структур, использование полифонических принципов, нерегламентированных инструментальных составов. Развитие принципов неоклассицизма во 2-й половине XX века, в культуре постмодернизма.

Неоклассицистские принципы в творчестве немецких композиторов: Ф.Бузони, К.Орфа, П. Хиндемита. Жизненный и творческий путь **П.Хиндемита** (1895–1963). Обращение к полифоническим формам и жанрам, приемам полифонического письма. Конструктивизм и «новая деловитость» ранних опусов П.Хиндемита. Использование стилевых принципов и форм эпохи барокко («Kammermusik»).

Инструментальное творчество Хиндемита. Сочетание приемов симфонического развития с полифоническими формами. «Симфонические метаморфозы тем Вебера», симфония «Гармония мира». Произведения для музыкального театра. Новые драматургические приемы на оперной сцене.

Тема 5. Творчество К.Орфа в контексте новых художественных течений XX века.

К.Орф (1895–1982). Творческий путь. Основная жанровая сфера творчества – музыкально–сценические произведения различного типа: назидательные музыкальные сказки, разговорные музыкальные драмы, античная трагедия («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»), мистерия («Мистерия о воскресении Христа», «Мистерия о конце времени») и др. Жанр «сценической кантаты». «Триумфы» К.Орфа – образец нового решения жанра кантаты.

Мистериальность и многоязычие орфовского театра. Поиски форм «мирового театра». Ударность и звонность оркестра Орфа (ведущая роль ударных и фортепиано, большое количество духовых). Остинатность как важный принцип развития. Определяющая роль ритма. Стилевая основа творчества: неофольклоризм и неоклассицизм. Соотношение слова и музыки в операх, привлечение поющих драматических актеров, роль актера-чтеца. Педагогическая деятельность К.Орфа. Театрализация как совокупность интонационного, ритмического, двигательного в музыкальном воспитании.

Тема 6. Нововенская оперетта. И.Кальман, ФЛегар

Неовенская оперетта развивает тип «танцевальной оперетты», опирается на широкий круг интонаций и жанров музыкальной Вены. Явилась ярчайшим выражением венского модерна. Картины Европы начала XX века. В отдельных образцах приближается к опере, тяготеет к психологизму, нередко — к острым, конфликтным ситуациям. Отмечается связь с веристской музыкальной драмой (Пуччини). Основывается на элементах румынского, словацкого, венгерского фольклора, а также венгеро-цыганской музыке. Стиль «вербункош» становится одной из основ музыкального языка **Легара** и **Кальмана**.

Раздел 2. Французская музыкальная культура после первой мировой войны.

Тема 7. Французские композиторы группы «Шести».

Историческая панорама развития музыкальной культуры Франции. Париж – крупнейший музыкальный центр Европы. Активная концертная жизнь, развитая система музыкального образования.

Значение новых художественных течений (символизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм и пр.), смежных видов искусства для композиторского творчества.

Эстетика неоклассицизма во французском искусстве. Роль и значение творчества И.Стравинского.

Вокальное творчество А.Дюпарка.

Э.Сати (1866–1925) – апологет новых идей, эстетики эпатажа, принципов урбанизма и конструктивизма в музыке.

Творчество французских композиторов группы «Шести». Ее представители (А.Онеггер, Д.Мийо, Ф.Пуленк, Л.Дюрей, Ж.Орик, Ж.Тайфер). История создания группы. Роль Ж.Кокто. Значение смежных искусств, влияние Г.Апполинера, П.Клоделя, П.Валери, П.Элюара, П.Пикассо, Ф.Леже, Ж.Брака; И.Стравинского и Э.Сати. Роль «шестерки» в музыкально–общественной жизни Франции.

Основные эстетические принципы: первоначальный нигилизм, пародия, гротеск, буффонада; отражение урбанистских принципов, эстетики города. Понятие «новой простоты». Музыкально–выразительные приемы: тип мелодики, формы, приемы полифункциональности, политональности, оркестровые принципы (стремление к изобразительности, «оркестр солистов»). Влияние эстрады, мюзик–холла, джаза.

А.Онеггер (1892–1955). Творческий путь. Жанровый обзор творчества. Тяга к масштабным сочинениям, крупной форме. Симфония и оратория – основные жанровые сферы. Проблема сочетания традиций и новаторства.

Симфоническое творчество Онеггера. Трактовка симфонического цикла, использование полифонических приемов, новых конструктивных элементов (монтажность, «наплывы» – приемы киноискусства). Вершина – оратория-мистерия «Жанна д'Арк на костре» (1938).

Книга А.Онеггера «Я - композитор».

Тема 8. Жанр оперы в творчестве композиторов «шестерки»

Дариюс Мийо (1892—1974). Написал 15 опер и пять крупных сценических произведений в других жанрах. Одним из первых театральных опытов Мийо была музыка к «Орестее» Эсхила в переводе П. Клоделя. «Агамемнон» и «Хоэфоры» близки оратории (сочетание говорящего хора с различными ударными инструментами). В жанре оперы-оратории написан также «Христофор Колумб (1930).

Опера и оратория в творчестве **Онеггера.** Сценические произведения смешанных оперно-ораториальных форм: «монументальная фреска» «Царь Давид» (1921), «Юдифь» (ближе к опере), «Антигона» (1926).

Франсис Пуленк (1899—1963) стал самым значительным оперным композитором Франции в послевоенные годы. Моноопера «Человеческий голос (1959), психологическая драма «Диалоги кармелиток» (1957), посвященная «Монтеверди, Мусоргскому и Верди».

Раздел 3 Музыкальная культура европейских стран после первой мировой войны

Тема 9. Венгерская музыкальная культура XX века и творчество Б. Бартока

Выдвижение венгерской музыкальной школы в начале XX века в ряд национальных музыкальных школ Европы. Ее новаторский характер. Отказ от воплощения в композиторском творчестве стилевых черт вербункоша. Открытие и всестороннее изучение старинной крестьянской венгерской музыки. Пентатонная основа самых древних песен. Деятельность Б. Бартока и З. Кодая. Утверждение старинной народной традиции в качестве творческой базы для реализации смелых исканий в области музыкального языка. Пропаганда венгерской музыки за рубежом.

Жизненный и творческий путь **Б. Бартока** (1881 - 1945). Периодизация творчества. Эволюция стиля. Влияние культуры позднего романтизма и символизма в ранних произведениях Бартока. Освоение новых выразительных средств (Allegro barbaro, Вторая соната для скрипки и фортепиано, балет «Чудесный мандарин»). Опера «Замок герцога Синяя Борода» - символистская драма с выраженными экспрессионистскими чертами. Отношение Бартока к фольклору и его преломлению в композиторском творчестве «Дивертисмент» для струнного оркестра; Концерт для оркестра, «Румынские танцы», соединение диатоники и додекафонии, принцип симметрии. Новые черты стиля в «Музыке для струнных, ударных и челесты», фортепианном цикле «Микрокосмос», инструментальных концертах, поздних квартетах. Наследие Бартока в XX веке.

Тема 10. Музыкальная культура Италии первой половины XX века. О. Респиги, А. Казелла, Д. Ф. Малипьеро

Развитие оперного жанра в послевоенный период приостановилось, попытки обновления итальянской музыки через возрождение григорианского хорала и обновление церковных жанров оказались неэффективными.

За обновленное «arte di avangardia» («искусство авангарда») выступал **О. Респиги** (1879-1936), хотя и был далек от крайних форм стилистического новаторства. Сплав позднеромантического стиля Р.Штрауса, импрессионизма К. Дебюсси и оркестровых черт Римского-Корсакова. Прославился главным образом оркестровыми сочинениями. «Фонтаны Рима», «Пинии Рима». Черты неоклассицизма в Григорианском концерте для скрипки и в Концерте в дорийском ладу. Создал свободные обработки итальянских опер XVII – XVIII веков.

Дж. Ф. Малипьеро (1882—1973) искал идеал в художественном наследии XVI—XVII в., но ощущал несовместимость с современностью. Трагическая ирония, гротеск, скепсис («Симфония молчания и смерти», симфонические циклы «Зарисовок с натуры»), язвительный гротеск в операх 20-х годов. Своеобразные по жанру музыкально-сценические триптихи («Орфеиды», «Три комедии Гольдони», «Венецианская мистерия»). Свои оперы композитор называл «музыкальными драмами», «музыкальными комедиями», «драматическими экспрессиями». Произведения духовных жанров «Святой Франциск Ассизский», «Тайная вечеря».

Выдающийся композитор XX века **А. Казелла** (1883 – 1947). Влияние русской музыки, русской литературы и Г. Малера, эстетические принципы неоклассицизма. Фортепианный цикл «В манере...» (первая серия): каждая пьеса написана в манере одного из мастеров конца XIX – начала XX века: Вагнера, Дебюсси, Форе, Брамса, Р. Штрауса, Франка. Вторая серия посвящена творчеству В. Энди и М. Равелю. Значительные произведения: Поэма «Майская ночь» для голоса с оркестром. «Страницы войны» («четыре музыкальных фильма» для фортепиано в четыре руки).

Теоретическое исследование «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» - манифест итальянского неоклассицизма. Книги о И.С.Бахе, Бетховене, трактат «Техника современного оркестра».

2 курс 4 семестр

Тема 1. Стилистические процессы в западноевропейской музыке второй половины XX — начала XXI веков (общий обзор).

Мозаичность картины музыкального наследия второй половины XX века. Музыкальная хронология XX века. 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. Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» (“Nomos Alpha” и “Nomos Gamma” Я. Ксенакиса) 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.

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. 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.

Минимализм в творчестве зарубежных композиторов: Т. Райли, С. Райх, Л.-М. Янг, Ф. Гласс. Эстетика тишины в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, Л. Ноно, Х. Лахенмана). Формирования «медитативного слушания», идеи «статической формы» (Штокхаузен — Лигети — Кейдж).

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).

Тема 2. Полистилистические тенденции в западноевропейской музыке второй половины XX века. Творчество Б. А. Циммермана.

Эстетические основы и определение феномена *полистилистики*. Эволюция *полистилистического* метода на протяжении 60—70-х годов XX века: первый этап — «коллажная волна», эффект стилистического шока, второй — «симбиотический» тип полистилистики, нахождение общего в соединении несовместимых элементов, третья стадия — попытка «всерьез заговорить на чужом языке, уничтожив всякую дистанцию…» (С. Савенко), «новый моностиль», явление, сочетающее глубинную ассимиляцию истоков.

Из истории полистилистики: XV—XVIII века — техника пародии (на основе заимствованного многоголосного материала), в жанрах *quodlibet*, попурри, пастиччо, а также фантазия или вариации на заимствованные темы. Историко-культурный обзор событий — как «сверхтема» полистилистики. Первый пример такого рода — Шестая («Историческая») симфония ***Л. Шпора*** (1839).

Полистилистика в творчестве ***Б. А. Циммермана*** в начале 50-х годов. Опера «Солдаты» (“Die Soldaten”, 1958—1960) и балет «Музыка для застолья короля Юбю» (“Musique pour les soupers du roi Ubu”, 1966) — как наиболее значительные сочинения Циммермана в жанре полистилистики. Полистилистический метод в сочинениях ***П. М. Дэвиса*** (“Alma redemptoris mater”), ***Ф. Донатони*** (“Etwas ruhiger im Ausdruck”). Неоромантическое направление в полистилистике. Творческий метод ***Д. Рокберга***: синтезирует квинтэссенции из стилевых комплексов разных композиторов, начиная с XVI века и до наших дней (сочинение “Contra Mortem et Tempus” для скрипки, флейты, кларнета и фортепиано, 1965).

Тема 3. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки. Польская композиторская школа: К. Пендерецкий.

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.

Х. Лахенман — создатель «инструментальной конкретной музыки». Эксперименты композитора в области поисков новых звучаний, смешения тоново определенных, сонористических и шумовых звучаний. Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) —

импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).
Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки *«Варшавская осень»* (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.
Характерные черты стиля ***К. 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).

Тема 5. Творческий метод Д. Куртага.

Общая характеристика «Новой венгерской школы» — явления венгерской музыкальной культуры после Второй мировой войны.
Эстетические вопросы, мировоззрение, анализ поэтики музыкального языка ***Дьёрдя Куртага***. Особенности авторского композиторского стиля: афористичность манеры высказывания, лаконичность, миниатюрность, но при этом — насыщенность экспрессией.
Истоки и культурно-исторические предпосылки для формирования композиционного метода Куртага. «Материал как концентрат» — обращение к звуку-идее, берущему на себя функцию темы. Графическое изображение звука-концентрата, особенности нотации в творчестве композитора. Особенности формообразования: момент-форма.
Эволюция творческого пути Куртага, три основных периода:
— конец 1950—1970-е годы — ранний этап; экспрессивно-моментная музыка;
— 1970—конец 1980-х годов — зрелый этап; интерес к вокальному жанру, сочинения на русские тексты;
— с конца 1980-х годов — поздний период творчества; создание произведений для больших составов ансамбля.
Принцип цикличности миниатюр. Камерно-инструментальное творчество: Струнный квартет № 1 (1959), “Hommage á R.Sch.” op. 15 d для кларнета, альта и фортепиано (1990).
Вокальное творчество Д. Куртага: вокальный цикл «Послания покойной Р. В. Трусовой» op. 17 (1976—1980) для сопрано и камерного ансамбля; «Фрагменты из Кафки» op. 24 (1985) для сопрано и скрипки.
Пространственная музыка. Сочинения недавних лет: камерное произведение “Ligatura-message to Frances-Marie” (The answered unanswered question) op. 31 *b* (1989); “Stelle” op. 33 для большого оркестра.
Творчество последних десятилетий: концентрация интереса к минимально звучащему в достижении максимально значимого; актуальность жанра посвящений, кратких приношений, интерес к иносказательной поэзии и метафоричности музыкального языка.

Тема 6. Конкретная музыка (Musique Concrète): П. Шеффер. Электроакустическая музыка: Э. Варез, Л. Феррари.

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.

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.

Э. Варез — новатор, воодушевленный идеей обновления, освобождения звука, провозвестник электроакустической музыки, сонорики. Эксперименты с новым инструментарием, с граммофонным диском, с магнитной лентой. “Déserts” («Пустыни») для 14 духовых инструментов, фортепиано, 46 ударных и магнитной ленты (1954); “Poème electronique” («Электронная поэма») для магнитной ленты (1957—1958).

Тема 7. Стохастическая система Я. Ксенакиса. Акусматика.

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». ST/10 для 10 музыкантов (1962), ST/48 для 48 музыкантов (1962), “Morsima-Amorsima” для фортепиано, скрипки, виолончели и контрабаса (1962), “Phlegra” («Флегра») для 11 инструментов (1975).

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.

Тема 8. Творческая группа Манчестера: П. М. Дейвис, Х. Биртвисл, А. Гёр.

Музыкальная культура Великобритании второй половины XX века. Творческое объединение молодых композиторов и исполнителей под названием «Новая музыка Манчестера» (50-е годы XX века). Деятельность «Манчестерской группы». Вклад в педагогическую систему детского музыкального образования. Камерный ансамбль Дейвиса и Биртвисла «Исполнители Пьеро».

Основатель и лидер «Манчестерской группы» — ***Питер Максвелл Дейвис*** — глава британского авангарда 50—60-х годов, композитор, дирижер, пропагандист современной музыки, педагог, музыкально-общественный деятель, организатор музыкальных фестивалей, музыкальный критик. Синтез различных традиций в творчестве композитора: национальные британские традиции Средневековья, Возрождения и новации современных композиторов. Претворение старинной музыки через новейшие техники. Полистилистика в сочинениях Дейвиса. «Восемь песен сумасшедшего короля» (1969) — сочинение для театра.

Харрисон Биртвисл — композитор, педагог, дирижер, музыкально-общественный деятель. Его творчество как пример искусства ярко индивидуального художника в музыке второй половины XX века. Влияние Стравинского, Вареза, Веберна, Мессиана, Булеза, Штокхаузена. Увлечение композитора античностью (греческая трагедия, мифология), легендами Средневековья, народным театром “Mummers’ play”, народными обрядами, балладами. Особенности музыкального языка, тесно связанного с европейским

авангардом: концентрические структуры, многослойная драматургия пластов с постепенными трансформациями, сложная система ритмических пульсаций, приемы варьированного остинато, педалей и кластеров; индивидуальная трактовка жанра «инструментального театра», пространственность, сонористика, электроника одновременно с живой музыкой.

Александер Гёр — композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, один из ярчайших представителей британского авангарда. Интерес к широкому диапазону музыки (от индийской рага до Кшенека, от модальности до теории Шиллингера). 50-е годы: работа в качестве пианиста, переводчика и редактора оркестровых программ Би-Би-Си; цикл программ «Современная музыка и общество». Кантата «Потоп» (1959). 90-е годы: создание ряда сочинений под влиянием живописи и литературных произведений — симфонический фрагмент по картине Гойи «Колосс или Паника» (1992).

Тема 10. Инструментальный театр В. Рима.

Этапы творческого становления композитора. Эстетические позиции В. Рима. Взаимодействие с традицией — на разных уровнях музыкальной концепции и языка. В. Рим в поисках собственного «звука». Циклический принцип сочинения: цикл «Шифры» (“Chiffre”). Методы конструктивной организации временного пространства композиции. Принцип «открытого письма», присущий многим сочинениям композитора.

Музыкальный театр В. Рима. Эволюция музыкально-сценического творчества Рима в контексте течений современного театра. В традициях экспрессионистского музыкального театра: опера «Якоб Ленц». От экспрессионистской драмы к театру абсурда: опера «Гамлет-машина».

Тема 11. Новейшие тенденции в западноевропейской музыке последней четверти XX — начала XXI веков (Л. Андриссен, Б. Фернейхоу, П. Дюсапен, Ф. Леру, Б. Позе, Б. Фуррер, Ф. Ромителли).

Принципы минимализма и постмодернизма в творчестве голландского композитора Л. Андриссена. Направление «новая сложность» (“new complexity”): в сочинениях английского композитора Б. Фернейхоу. Художественный синтез как вектор постмодернистской культуры в творческом методе французского композитора П. Дюсапена. Идеи постспектрализма в творчестве Ф. Леру. Обращение к барочным принципам звукоизвлечения: сочинения Б. Позе. “Nuun” для двух фортепиано и оркестра (1996) Б. Фуррера. «Индекс металлов» (2003) Ф. Ромителли.

5. Формы контроля

Формы текущего контроля

– устные: собеседование, доклад на семинаре, поурочный опрос

– письменные: проверка конспектов, письменных результатов слуховых викторин.

Формы итогового контроля: экзамены по завершении каждого семестра.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Список основной литературы

1 курс

1. Гуревич Е. История зарубежной музыки. М., 1999.

2.Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. М., 1989.

3. Черная М.Р. История зарубежной музыки. М., 2008 часть 1.

4. Черная М.Р. История зарубежной музыки. М., 2008 часть 2.

2 курс 3 семестр

1.Конен В.Дж. История зарубежной музыки. Вып. 3. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. Учебник для консерваторий. 6-е изд. – М.: Музыка, 1984. – 534 с.: нот.

2.Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. Учебник для муз. вузов / Под ред. В.В. Смирнова, А.К. Кенигсберг, Л.Г. Ковнацкой, Н.И. Дегтяревой. – СПб.: Композитор, 2002. – 631 с.: нот.
3.Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003.
4.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.

2 курс 4 семестр

1.Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учеб. пособие. – НИЦ МК, М, 2011.
2.История зарубежной музыки XX века. – М., 2005.
3. История зарубежной музыки. XX век: Хрестоматия. Сост. Гаврилова Н. А., Зенкин К.В., Кириллина Л.В., Кокорева Л.М., Кряжева И.А., Сигида С.Ю., Фадеева О.С., Юнусова В.Н. – М., 2010.
4. Музыкальная композиция XX века структуры, методы анализа. В 2х частях: учеб. пособие. Пермь. ч.1. – 2006.

2 курс 4 семестр

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. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.

Дополнительная литература

1 курс

1.Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. — Л., 1986.
2.Дьячкова Л.С. Средневековая ладовая система западноевропейской монодии: вопросы теории и практики. М., 1992.
3.Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006.
4.Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.
5.Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
6.Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004.
7.Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. — М., 1985.
8.Харлап М.Г. Ритм и метр в музыке устной традиции. — М., 1986.
9.Шестаков В.П. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. М., 1975.
10. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990.

2 курс 3 семестр

Белецкий И. Антон Брукнер. 1824–1896. Краткий очерк жизни и творчества: Популярная монография. – Л.: Музыка 1979. – 88 с.
Вагнер Р. Избранные работы / Вступ. ст. А. Лосева. – М.: Искусство, 1978. – 695 с.
Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М., 1966.
Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди: Три мастера — три мира / Вступ. ст. И.Ф. Бэлзы. – М.: Радуга, 1986. – 479 с.
Друскин М.С. Иоганнес Брамс. 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1970. – 111 с.: нот.
Друскин М.С. Рихард Вагнер. – М.: Музгиз, 1963. – 95 с.
Крауклис Г.В. Романтический программный симфонизм. Проблемы. Художественные достижения. Влияние на музыку XX века. – М., 1999. – 314 с.: нот.
Кремлев Ю. Камиль Сенс-Санс. – М.: Сов. композитор, 1970. – 328 с.
Кремлев Ю. Жюль Массне. – М.: Сов. композитор, 1969. – 248 с.

Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М, 1975.
Музыкальная эстетика Франции XIX века: Сб. М., 1974.
Музыкальная эстетика Германии XIX века: Сб. пер. В 2 т. М., 1981-1982.
Соловцова Л. Дж. Верди, 4-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 399 с.: нот.
Ферман В. Оперный театр. Статьи и материалы. М., 1961.
Хохловкина А. Жорж Бизе. – М.: Музгиз, 1954. – 459 с.
Хохловкина А. Западноевропейская опера. М., 1962
Царева Е.М. Иоганнес Брамс. – М.: Музыка, 1986. – 386 с.: нот. (Классики мировой музыкальной культуры).

2 курс 4 семестр

1. Арнольд Шёнберг. Письма. Сост. и публ. Э. Штайна; пер. В. Шнитке; общ. ред. М. Друскина и Л. Ковнацкой. – СПб, 2008.
2. Богоявленский С. Итальянская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1986.
3. Бела Барток: Сборник статей. Под ред. Е.Чигаревой. М., 1977.
4. Власова Н. Творчество Арнольда Шенберга. – М., 2012.
5. Дебюсси и музыка XX в. Сб. ст., Л., 1983
6. Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники К. Дебюсси / Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники, М., 1986.
7. Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. – М., 1987.
8. Кокарева Л. Дариус Мийо: Жизнь и творчество. – М., 1985.
9. Кокорева Л. Клод Дебюсси. – М., 2010.
10. Куницкая Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990.
11. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. – М., 1974
12. Мартынов И. Морис Равель. М., 1979.
13. Морис Серюлль и Арлетт Серюлль. Энциклопедия импрессионизма. М., 2005.
14. Онеггер А. О музыкальном искусстве. 2е изд. – Л., 1985.
15. Пауль Хиндемит. Статьи и материалы. Ред.-сост. И Прудникова. – М., 1979.
16. Пуленк Ф. Я и мои друзья. – Л ., 1977.
17. Уйфалуши Й. Бела Барток. Жизнь и творчество. Будапешт, 1971.
18. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. Пер. с польск., М., 1978

2 курс 4 семестр

1. Алюшина О. Творчество Дьёрдя Куртага. Опыт характеристики. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2009.
2. Гайкович М. Вольфганг Рим. Портрет композитора. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2009.
3. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
4. Задерацкий В. Электронная музыка и электронная композиция // Муз. академия, 2003. № 2. С. 77—89.
5. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. М., 1983.
6. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
7. Кокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века: Кароль Шимановский, Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий. Очерки. М., 1997.
8. Колико Н. Эстетика и типология музыкального звука Хельмута Лахенмана. Лекция по курсу современной гармонии. М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. С.12-21.
9. Композиторы о современной композиции: Хрестоматия // Сост. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. М.: «Московская консерватория», 2009.
10. Крейнина Ю. Дьёрдь Лигети и Витольд Лютославский: Параллели и сопоставления // Laudamus. Сборник статей к 60-летию профессора Ю. Н. Холопова. М., 1992. С. 155—167.
11. Лютославский В. Материалы, воспоминания, беседы. М., 1998.

12. Музыка XX века. Вопросы истории, теории, эстетики: Материалы научной конференции (Науч. тр. МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 54) // Науч. ред. В. С. Ценова, М. В. Переверзева. М.: Моск. Гос. Консерватория им. П. И. Чайковского, 2005.
13. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. М., 1990.
14. Постмодернизм в контексте современной культуры: Материалы междунар. науч. конф. // Ред.-сост. О. В. Гарбуз. М.: «Московская консерватория», 2009.
15. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.,2001.
16. Пьер Шеффер: «Я потратил свою жизнь впустую…» // Муз. академия, 2003. № 2. С. 90—98.
17. Холопов Ю. Соноризм // Муз. энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. В 6-ти томах. Т. 5. Симон — Хейлер. М., 1981. С. 207—212.
18. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.
19. Шалтупер Ю. О стиле В. Лютославского 60-х годов // Проблемы музыкальной науки. Вып. 3. М., 1975.

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 РУССКОЙ МУЗЫКИ

Разработчики – Семенова Юлия Сергеевна, декан теоретико-композиторского факультета, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор; Хадеева Елена Николаевна, заведующий кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент; Алмазова Танзиля Абрахмановна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Порфирьева Елена Васьяновна, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – подготовка высококвалифицированных музыковедов, обладающих историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской музыкальной культуры и понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса.

Задачи освоения дисциплины:

- обоснование исторического процесса развития русской музыкальной культуры, своеобразия национальной музыкальной традиции;
- раскрытие связей развития русского музыкального искусства с историческим процессом в целом и, в частности, с историей русского государства, общества и художественной культуры;
- анализ исторических типов русской музыкальной культуры на материале музыки и косвенных источников;
- анализ исторических и индивидуальных стилей на примере характерных образцов музыкального творчества, раскрытие воздействия крупных художественных явлений на развитие музыки и духовную жизнь общества;
- формирование навыков работы с научно-методической и научно-исследовательской литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий истории русской музыкальной культуры;
- подготовка к ведению самостоятельной исследовательской деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

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

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 23 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 3–8 семестров.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	23	591		3-8
Самостоятельная работа		237		
Общая трудоемкость		828		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 5-8 семестров.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	23	116		3-8
Самостоятельная работа		712		
Общая трудоемкость		828		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

Тема 1. Периодизация истории русской музыки.

Вопросы периодизации истории русской музыки и особенности развития русской культуры.

Основные этапы, выделяемые учеными-медиевистами в истории западноевропейского средневековья, и развитие музыкальной культуры в средние века. Параллелизм в развитии музыкального искусства в средневековой Западной Европе и Древней Руси. Относительная запоздалость развития Древней Руси.

Раннее (XI – XIV вв.) и «высокое» (XV – XVII вв.) средневековье в музыкальной культуре Древней Руси. «Новый период» [Е.М. Орлова] в развитии русской музыки (вторая половина XVII в. — конец XVIII в.). Его особенности — переход от позднесредневекового понимания явлений музыкальной культуры к новоевропейскому. Русская музыкальная классика (XIX — XX вв.) как новоевропейский культурный феномен.

Тема 2. Формирование древнерусской музыкальной культуры (Раннее музыкальное средневековье)

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. Знаменная нотация. Осмогласие.

Музыкальная поэтика и гимнография. Жанровое своеобразие.

Тема 3. Период расцвета древнерусского певческого искусства в XIV – XVI вв. («Высокое» музыкальное средневековье)

Расцвет древнерусского певческого искусства в XV — первой четверти XVII вв. Развитие знаменного пения в Московской Руси. Формирование большого знаменного распева в XVI в. Образование демественного и путевого распевов. Многораспевность и появление региональных певческих школ, мастера-распевщики.

Особенности жанровой системы древнерусского певческого искусства и основные певческие книги: Ирмологий, Октоих, Триодь, Обиход, Праздники.

Особенности распевов XV — XVII вв. и необходимость более точной фиксации распеваемого материала. Появление певческих азбук, совершенствование системы нотации, пометы.

Формирование образцов гимнографического творчества — появление «стихов покаянных» — «прибыльных».

Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), происшедшее к середине XVII в. Самоизживание гласовой системы попевок. Раздельноречие (хомония). Появление новых распевов — киевского, болгарского, греческого. Отличия новых распевов от предшествующих им знаменного, путевого, демественного. Церковно-певческая полемика. Соборное постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «дидаскалов». «Азбука Александра Мезенца», введение «призна́ков», попытки издания основного свода певческих книг печатным способом.

Тема 4. Формы профессионального многоголосия в русской музыке XVII в.

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.

Зарождение многоголосия в древнерусской певческой традиции. «Ранние формы русского многоголосия» [Ю.В. Келдыш] — строчное и демественное пение. Канонизированные мелодические образования традиционных распевов как основа многоголосной конструкции раннего русского многоголосия. (Присоединение к «пути» «верха» и «низа» — своеобразный аналог практики создания образцов (органумов) раннего западноевропейского многоголосия).

Партесное пение в истории музыкальной культуры восточных славян. Истоки партесного пения. Ранние образцы партесного пения. Деятельность украинских и белорусских музыкантов в Московской Руси. Развитие традиций партесного пения в России.

Два основных типа многоголосия, встречающихся в партесных композициях: «постоянное» и «переменное». «Постоянное» многоголосие как специфически русский культурный феномен в истории развития партесного пения. Типологическая близость «постоянного» многоголосия практике сочинения на cantus firmus.

«Переменное» многоголосие как форма композиторского творчества. Переменность в партесном многоголосии и уровни контрастирования: контраст по вертикали (эксцелентование, свободное включение и выключение голосов), контраст по горизонтали («последование различного типа фактур» [Н.А. Герасимова-Персидская]), контрастирование темпометров (контраст между частями циклической формы). «Контрастирование — важнейшее условие при формировании развитой многозвеньевой композиции» [Герасимова-Персидская].

Образцы зрелого партесного стиля. Употребление понятий «концерт» и «концертность» [В.В. Протопопов] применительно к зрелым партесным композициям. Преломление в восточнославянском партесном концерте ряда особенностей, характеризовавших монументальный стиль западноевропейских многохорных композиций рубежа XVI—XVII вв. Преломление стилистики барокко в партесных композициях восточнославянских мастеров. Особенности многоголосия образцов зрелого партесного стиля (в произведениях В. Титова, Н. Бавыкина, Н. Калашникова). Композиционные особенности

крупной формы партесных сочинений «переменного» многоголосия. Проблема тематизма в образцах партесного многоголосия.
Н. Дилецкий и его трактат «Идея грамматики мусикийской».

Тема 5. Внекультовые жанры певческого искусства. Светская городская музыкально-поэтическая традиция русского города XVII в.

Зарождение профессионального поэтического творчества на Руси в XVII в. Литературоведческие дискуссии о начале регулярного стихотворства на Руси. Равносложная силлабика в культурах восточнославянских народов. Особенности восточнославянской силлабики как специфически песенной разновидности поэтического творчества.
Кант и псальма как синкретические музыкально-поэтические образования. Квантитативность метрической организации восточнославянской силлабики в кантовой культуре. Канты и псальмы как явления устнопрофессионального творчества средневекового типа. Особенности взаимодействия музыки и поэзии в канте, контрафактура.
Типологическое родство и генетическая близость канта и псальмы явлениям песенной культуры западноевропейского высокого средневековья. Светские музыкально-поэтические жанры русского города и явления «новой» протестантской гимнографии на народных языках — гимн и «метрический псалм». Генезис явлений кантовой культуры, истоки канта и псальмы.

Тема 6. 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 хорового 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 2. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 7. Музыкальная культура России первой половины XIX в.

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

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебно-фантастическая.

Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр.

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

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

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

Тема 8. 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». Первая русская классическая опера исторического трагедийного жанра. Сочетание черт эпической и конфликтной драматургии. Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа. Принцип

интонационного и жанрового контраста, приемы сквозного симфонического развития. Оценка оперы современниками. Проблемы редакции «Жизни за царя» в советский период. «Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса. Своеобразие драматургии «Руслана», специфическая трактовка основного музыкально-драматического конфликта: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия»; метод обобщающих музыкальных характеристик-портретов, роль картинно-описательных эпизодов; симфонизм, сквозное развитие главных интонационных сфер, значение симфонических номеров; композиционное единство и целостность оперы. Богатство музыкального языка. Оценка оперы в отечественном музыкознании. Полемика вокруг опер Глинки. Развитие принципов оперного творчества Глинки в русской музыке.

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»). Историческая роль симфонических произведений Глинки. Специфика программности симфонического творчества Глинки. Лаконизм музыкальной формы. Проявление динамического симфонического мышления.

Камерно-вокальное творчество Глинки. Периодизация. Ранние романсы. Круг поэтов. Жанровые разновидности. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Поздние романсы.

Тема 9. 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»).

Влияние Даргомыжского на творчество композиторов балакиревского кружка.

Раздел 3. Русская музыкальная культура второй половины XIX в.

Тема 10. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX в.

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, связанное с новым подъемом в русском драматическом театре. Социальная острота, обличительная направленность передовой русской драматургии, постановка масштабных идейных проблем на историческом, бытовом материале, реалистичность характеристик, народность языка, изображение русского национального быта.

Работа в жанре оперы композиторов балакиревского кружка, Чайковского, Серова, А. Рубинштейна, Э. Направника, Даргомыжского. Своеобразие национальной оперной школы. Многообразие тем и сюжетов. Различные типы исторической русской оперы: народная музыкальная драма (Мусоргский), эпико-историческая опера (Мусоргский, Бородин), бытовая драма с исторической окраской (оперы Чайковского). Оперы на библейские сюжеты (Серов, А. Рубинштейн). Жанр народной комедии в произведениях на гоголевские сюжеты (Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский). Песенная бытовая драма (Серов), бытовая прозаическая комедия (Мусоргский). Новаторство Чайковского в создании русской реалистической лирико-психологической оперы; лирико-романтический оперный жанр в творчестве А. Рубинштейна. Романтические оперы-драмы Кюи. Начало работы Римского-Корсакова в области народно-сказочной эпической оперы.

Различное решение русскими композиторами проблемы музыкальной драматургии оперы на основе национальных реалистических принципов и самобытного претворения достижений романтической зарубежной оперы. Использование новаторских и традиционных оперных форм, важная роль хорового элемента, богатство типов вокальной мелодики – широкая песенность, кантилена, ариозность, речитативность, декламационность.

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 11. М.А. Балакирев

Балакирев – создатель Новой русской школы. Историческое значение музыкально-общественной, композиторской, исполнительской, фольклористской деятельности; формирование эстетических установок кучкизма; жизненный путь.

Сложность творческой судьбы Балакирева, пережитый им кризис, отход во второй половине творческого пути от активной музыкально-общественной деятельности, завершение крупнейших произведений с «запозданием» на много лет, противоречия облика позднего Балакирева.

Народная песня в творчестве Балакирева, новые принципы обработки фольклорного материала. Разнообразное преломление образов Востока.

Симфоническая музыка. Взаимодействие программности и национальной жанровости. Глинкинские традиции и романтическая поэмность. Специфика тематизма, принципы его развития, особенности формообразования. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма.

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма. Своеобразие пианистического стиля Балакирева: сочетание салонной виртуозности и романтического пианизма. Произведения концертно-виртуозного характера и сочинения малой формы.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 12. 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 13. 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.

Раздел 4. Русская музыка конца XIX века

Тема 14. Творчество Н. А. Римского-Корсакова

Характеристика личности Римского-Корсакова. Основные сферы деятельности. Универсальность творчества в разных областях. Творческая эволюция. Тема моря, как сквозной сюжетно-музыкальный мотив творчества композитора (вступление к «Садко», антракт к 3 действию «Сказки о царе Салтане», первая часть «Шехерезады»). «Шахеразада», «Испанское каприччио» – вершина в искусстве владения симфоническим оркестром.
Исторические оперы: особенности драматургии. Сказка в творчестве Римского-Корсакова. «Снегурочка». «Садко», связь с эпосом. «Сказка о царе Салтане». Постановки в Частной опере С.И. Мамонтова.
Связь идейно-духовной проблематики оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» с русской культурой начала 20 века. Эстетические основы произведения. Источники сюжета и музыки. Заимствования из русской и европейской литературы и музыки. Философские и морально-этические проблемы оперы. «Иконописность» оперы и ее связь с новыми тенденциями возрождения религии в России начала XX века.
Проблематика позднего творчества Н.А.Римского-Корсакова. Оперы «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок». Характеристика позднего периода творчества Римского-Корсакова. Особенности поздних опер: иносказания, подтексты, условности и аллегории. Отличия музыкального языка. История создания «Кащея Бессмертного». Связь партитуры оперы с живописными полотнами Малютина и художников Талашкино.
«Золотой петушок», как опера-сатира. Особенности либретто. Основной драматургический конфликт, действующие лица и их музыкальные характеристики. Связь оперы с тенденциями русской оперы XX века.

Тема 15. Творчество П. И. Чайковского

Чайковский – представитель московской школы русской музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути. Встречи и международные связи композитора. Чайковский – общественный деятель. Чайковский – литературный критик. Чайковский сквозь призму воспоминаний современников. Истоки творчества и влияния современников на Чайковского.

Философская значимость в музыкальных образов Чайковского. Создание нового типа оперы. Симфоническая природа мышления, трагизм мировосприятия. Национальные черты музыки композитора, связи с западной музыкой. Обзор симфонического творчества Чайковского. Эволюция. Оригинальный и цитатный материал и его претворение в симфониях. Оркестр Чайковского. Особенности драматургии и цикла симфоний. Анализ симфоний, особенности концепции.

Эволюция оперного творчества Чайковского. «Евгений Онегин», как вершина московского периода творчества композитора. «Евгений Онегин» и культура русского дворянского быта XIX века, его отражение в опере. Опера и ее связь с романом Пушкина. Музыкальная драматургия. Традиции усадебных и придворных балов и их воплощение в произведении. Музыкальный язык оперы.

Черты «большой оперы» в произведениях «послеонегинской» поры: «Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка».

«Пиковая дама» – история создания и сценическая судьба. Пушкин-Чайковский: творческий диалог на тему «Пиковой дамы». Письма Чайковского периода создания «Пиковой дамы». Петербургские легенды Пиковой дамы и их отражение в опере. Либретто, композиция и драматургия произведения.

Камерная опера «Иоланта»: характерные черты жанра.

Балетный театр XIX века. Становление русского балета: основные предпосылки развития жанра, связь с творчеством композиторов Западной Европы. Балет в творчестве Чайковского. Сюжетная основа балета и проблема ее воплощения. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Наиболее интересные моменты в музыке, форме и драматургии каждого из балетов.

Раздел 5. Музыкальная культура России рубежа XIX – начала XX века

Тема 16. Русская симфоническая музыка рубежа XIX – начала XX века

Символизм, модернизм, «серебряный век» в литературе и музыке начала века.

Развитие концертного и театрального дела в России. Беляевский кружок. Московская композиторская школа. Национальные композиторские школы. А.К. Глазунов. Эпический монументальный стиль в соединении с лиризмом. Глазунов – симфонист. Балетная музыка Глазунова. Миниатюра в музыке Лядова. Основные симфонические произведения: «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», 8 русских народных песен. Композиция, драматургия, сюжет и его воплощение.

Основные стороны деятельности Глазунова: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Симфоническая сюита «Из Средних веков». Обобщенная программность. Проблемы музыкальной стилизации и использования цитатного материала. Балет «Времена года». Оркестровые средства в создании музыкальных «портретов».

Творческое кредо Танеева. Пути развития русской музыка и их соединение с достижениями теоретической мысли западноевропейских музыкантов. Симфония в творчестве Танеева.

Оригинальность творческого облика М. К. Чюрлениса. Живописные «сонаты» и симфонические картины композитора.

Тема 17. «Новое русское возрождение» в духовной музыке рубежа веков

Духовная потребность в обращении к традициям православного пения, введение обиходных напевов или их стилистических черт в светские музыкальные произведения. Процесс идеологического кризиса церковной жизни, повлиявшего на церковное пение. Замена сакральных форм отправления церковных обрядов профанными, основанными на

бытовых формах поведения священнослужителей и паствы. Рождение традиции композиторской интерпретации, определившей развитие русской духовной музыки. Интерпретация традиций православного русского пения в духовно-музыкальных циклах П. Чайковского и С. Рахманинова.

Тема 18. Творчество А. Н. Скрябина

Скрябин как ярчайшая индивидуальность эпохи. Синтетичность личности и творчества. Периодизация его эстетических воззрений и показ эволюции философской мысли, Жизненная периодизация. Основные художественные образы музыки композитора. Скрябин-симфонист. Эволюция симфонического творчества. От Третьей симфонии к «Прометею». Симфоничность и поэмность. Программность и ее воплощение. Классичность формы и новое наполнение музыкального произведения. Мистерия и ее содержание. Из истории жанра фортепианной сонаты в России. Сонаты Скрябина.

Тема 19. Творчество С. В. Рахманинова

Рахманинов и его эпоха. Философские мотивы, тема Родины в музыке Рахманинова. Связь с культурой его времени. Сложность музыкальных образов Рахманинова. Жанры творчества. Трагедийное начало в музыке. Связь с древнерусской культурой. Симфоническое и исполнительское творчество. Зарубежный период. Связи с Родиной в творчестве, исполнительстве и общественной деятельности.

Основные направления творчества Рахманинова: фортепианная, оркестровая, вокальная музыка. Эволюция фортепианного творчества Рахманинова на примере концертов для фортепиано с оркестром. Симфоническое творчество. «Симфонические танцы» – итог симфонического творчества. Программная основа сочинения. Философские и религиозные мотивы произведения. Оркестр. Трактовка формы. Цитаты и их значение.

Тема 20. Творчество Н. К. Метнера

Художник самобытной индивидуальности, замечательный композитор, пианист и педагог, Метнер не примыкал ни к одному из музыкальных стилей, характерных для первой половины XX в. Творческое наследие Метнера: фортепианные сочинения, романсы, фортепианные концерты. Верность заветам классики, параллель между Метнером и поэтами его эпохи – А. Блоком и Андреем Белым.

Центральное место 14 фортепианных сонат. Программный характер: "Соната-элегия", "Соната-сказка", "Соната-воспоминание", "Романтическая соната", "Грозовая соната", разнообразие формы и музыкальной образности. Фортепианные "сказки" – жанр, созданный Метнером, представлен десятью циклами. 3 цикла фортепианных пьес под общим названием "Забытые мотивы". Романсы Метнера (более 100). Книги о музыкальном искусстве: "Муза и мода" (1935) и "Повседневная работа пианиста и композитора" (1963).

Тема 21. Русский музыкальный авангард 1910-х годов

В русле этого движения композиторы Н.А. Рославец, И.А. Вышнеградский, Н.Б. Обухов, А.С. Лурье, А.М. Авраамов, И. Шиллингер и др. Поиск «нового мирослышания», «звукового миросозерцания», который отражался как в музыкальной ткани, так и в литературных манифестах (например, статья Н. Кульбина «Свободная музыка», манифесты М. Матюшина «К руководству новых делений тона», Лурье «К музыке высшего хроматизма», Авраамова «Универсальная система тонов»; крупные теоретические трактаты Обухова и Вышнеградского и т.д.). Первая футуристическая опера «Победа над солнцем» Крученых – Матюшина – Малевича – Хлебникова (1914).

Переосмысление основных музыкальных категорий: звуковысотной системы, тембра, гармонии. Изобретение новых инструментов: первый в мировой практике электроакустический инструмент, построенный инженером Л.С. Терменом и допускающий любые микроградации звука), а также электроакустические инструменты Обухова «Эфир» и «Кристалл». Скрябин как предтеча «русского космизма».

Тема 22. Творчество И. Ф. Стравинского

И.Ф. Стравинский. Творческий портрет. Стиль и эстетические основы. Стравинский: Россия – Франция. Композитор в воспоминаниях современников. Обзор жанров. Стиль и композиционные техники Стравинского в разные периоды творчества. Характеристика балетного творчества композитора. Эволюция сюжетов и музыкального языка. Стравинский и антреприза С. Дягилева. Замысел и постановка «Весны священной». Сюжет, композиция и драматургия. Анализ партитуры и оркестровых нововведений в произведении. Показ и сравнение различных постановок. «Свадебка»: инструментальный и вокальный составы, особенности работы с ними. Подлинный фольклор и его трактовка композитором.

5. Формы контроля

Формы текущего контроля:
– устные (собеседование, доклад, коллоквиум);
– письменные (проверка тестов, слуховых контрольных работ, рефератов).
Форма итогового контроля – экзамен в конце каждого семестра.

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. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.
3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.
4. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.

Дополнительная литература.

1. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
2. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
3. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
4. Абрамовский Г. Оперное творчество А.Н. Серова. Л., 1998.
5. Баренбойм Л. Н.Г. Рубинштейн. Л., 1982.
6. Зайцева Т. М.А. Балакирев. Истоки. СПб., 2000.
7. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
8. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
9. Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1981.
10. Мусоргский и музыка XX века. М., 1990.

Основная литература

1. Брянцева В. С.В.Рахманинов. М., 1976.
2. История русской музыки в 10-ти томах. Т. 10А. М., 1997.
3. История русской музыки в 10-ти томах. Т. 8. М., 1994. Т. 9. М., 1994.
4. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева: Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
5. Крюков А. Александр Глазунов. М., 1982.
6. Ландсбергис В. Творчество Чюрлениса (Соната Весны). Монография. Изд. 2-е, доп. Л.,1975.
7. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. Л., 1985.
8. Рапацкая Л. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
9. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980.
10. Рубцова В. А.Н.Скрябин. М., 1989
11. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001.
12. Туманина Н. Чайковский: великий мастер 1878-1893. М., 1968.

13. Туманина Н. Чайковский: путь к мастерству 1840-1877. М., 1962.

Дополнительная литература

1. Берберова Н. Чайковский. История одинокой жизни. Берлин, 1936.
2. Бернандт Г. С. И. Танеев. М.-Л., 1950.
3. Богословский Е. Мои встречи с С.И. Танеевым//Музыкальный современник, 1916, № 8.
4. Воспоминания о П. И. Чайковском. М. 1962; Изд. 4. испр. Л., 1980.
5. Воспоминания о Рахманинове, тт. 1–2. М., 1988
6. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
7. Никитин Б. Сергей Рахманинов: Две жизни. М., 1993.
8. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Сборник статей. Ред.-Сост. А.И. Кандинский. М., 2000.
9. Оссовский А.В. Александр Константинович Глазунов : Его жизнь и творчество. СПб., 1907.
10. Познанский А. Пётр Чайковский. Биография. (В 2-х тт.) СПб, 2009.
11. Рахманинов С. Литературное наследие. Тт. 1-3. М., 1980.
12. Рерих Н. К. Скрябин//Рерих Н. К. Художники жизни. М., 1974.
13. Римский-Корсаков. Воспоминания В. Ястребцева. В двух томах. Л., 1959-1960 гг.
14. Розанова Ю. История русской музыки, т.2, 2-ая половина XIX века, книга 2, П. И. Чайковский М., "Музыка", 1981 г.,
15. Розинер Ф. Искусство Чюрлениса. Жизнь. Личность. Живопись. Музыка. Поэзия. Философия творчества. М., 1993.
16. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925. (Переиздано: М., 2000)
17. Савенко С. Игорь Стравинский. Челябинск, 2004.
18. Савенко С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.
19. Скрябин А. Сборник статей к столетию со дня рождения. М., 1973.
20. Скрябин: Человек, художник, мыслитель. Сборник статей. М., 2005.
21. Соколова О. С.В.Рахманинов. М., 1987
22. Стравинский И. Хроника. Поэтика. М., 2004.
23. Томпакова О.М. Скрябин в художественном мире Москвы конца XIX – начала XX века: Новые течения. М., 1997
24. Федякин С. Скрябин. М., 2004.
25. Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.
26. Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. М., 1903.

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

различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	– области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

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

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	14	2	
Самостоятельная работа		94		
Общая трудоемкость:		108		

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
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.

ФОРТЕПИАНО

Разработик: Халитова Светлана Валентиновна, доцент кафедры фортепиано.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих

способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, 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

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации
ПК-4. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность на фортепиано	Знать: - принципы организации самостоятельных занятий на фортепиано, - основной фортепианный репертуар разных эпох и стилей.
	Уметь: - исполнять наизусть сочинения разных жанров и стилей соло и в ансамбле; - играть с листа незнакомое произведение средней трудности, транспонировать несложные сочинения в другую тональность; - выступать в роли концертмейстера; - создавать просветительские программы, сочетающие исполнение музыкального сочинения и словесные комментарии.
	Владеть: - техническими навыками игры на фортепиано; - навыками самостоятельной работы.
ПК-5. Способен создавать индивидуальную	Знать: - основы теории исполнительской интерпретации; - историю развития исполнительского искусства.

художественную интерпретацию музыкального произведения	Уметь: - самостоятельно выучить музыкальное произведение, осмыслить его композицию и образный строй; - находить исполнительские средства, позволяющие раскрыть художественный смысл музыкального произведения.
	Владеть: - навыками публичного исполнения музыкального произведения

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	175	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		185		
Общая трудоемкость		360		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	84	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		276		
Общая трудоемкость:		360		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Программа дисциплины «Фортепиано» для студентов, обучающихся по специальности 53.03.06 «Музыковедение» (бакалавриат), построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для музыковедов 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. Инструмент фортепиано сопутствует музыковеду 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 музыковедов;
- 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 музыковедов состоит из произведений фортепианного репертуара двух разделов: сольного и ансамблевого. Сольный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную форму, пьесы, этюды. Ансамблевый раздел включает аккомпанементы и фортепианные ансамбли. Семестровые программы составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	И.С.Бах – 2 части из клавирной сюиты Классическое сонатное Allegro	зачет	зимняя сессия
		2 этюда	классная работа	
	2	Классическая соната II-III части Романтическая пьеса	зачет	летняя сессия
		Этюд	контрольный урок	март
II	3	И.С.Бах – Прелюдия и фуга из ХТК Крупная форма (вариации или фантазия)	зачет	зимняя сессия
		2 аккомпанемента (к вокальным или инструментальным произведениям)	контрольный урок	октябрь
	4	Классическая соната с аннотацией (целиком)	ЭКЗАМЕН	летняя сессия
		Этюд или Пьеса		
III	5	Полифония Крупная форма Пьеса	Зачет	зимняя сессия
	6	Циклическое произведение	ЭКЗАМЕН	летняя сессия
		Камерная соната (часть)		март

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточного экзамена – зачет и 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. Зеленкова Е.В.
Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
11. Зеленкова Е.
Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
12. 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.
13. 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.
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.

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 компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		

Общая трудоемкость:		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	10	2	–
Самостоятельная работа		98		
Общая трудоемкость:		108		

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением фундаментальных и прикладных научных исследований в области музыковедения и музыкальной педагогики, в соответствии с присваиваемыми квалификациями «Музыковед, преподаватель».

Задачей дисциплины является углубленная профессиональная подготовка специалиста в определенной области музыкознания с помощью разработки избранной темы дипломной работы. Разрабатываемая в процессе обучения в специальном классе тема должна для студента профессиональным практикумом. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области изучения музыкального искусства реализуются в процессе организации самостоятельной исследовательской работы, и должны обеспечить методологическую базу для самостоятельной научно-исследовательской и научно-практической деятельности специалиста.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных

	возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	Уметь: – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в

	устном выступлении.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 23 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 4 по 8 семестры.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	23	181	4, 8	6
Самостоятельная работа		647		
Общая трудоемкость		828		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	23	171	4, 8	6
Самостоятельная работа		657		
Общая трудоемкость		828		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В процессе прохождения дисциплины студент выполняет выпускную дипломную работу (ДР), которая представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные исследования фундаментального и прикладного характера, используя теоретические знания и практические навыки.

Обучение в специальном классе охватывает все этапы подготовки самостоятельной квалификационной работы, включает в себя различные техники исследовательской деятельности (реферирование, переводы специальной литературы и т.д.). В процессе обучения возможна коррекция темы исследования, изменение ракурса и постановки задач в соответствии с промежуточными результатами работы.

Раздел I. Формирование темы работы

Тема 1. Определение основного направления исследования. Выбор темы. Анализ степени ее изученности, сбор и систематизация информации, определение материала исследования. Составление плана выполнения работы. Знакомство с методами достижения цели работы и решения ее частных задач.

Тема 2. Работа с научной литературой. Составление библиографического списка по теме работы. Работа со справочными изданиями, научной литературой, электронными ресурсами, зарубежными исследованиями по близкой проблематике. Определение источниковой базы исследования, стратегии и тактики сбора материалов по теме дипломной работы.

Организация и проведение самостоятельной исследовательской работы, направленной на сбор, систематизацию и хранение информации, составляющую, дополняющую и расширяющую фактологическую базу исследования.

Техника реферирования. Работы по переводу специального научного текста с иностранного языка. Подготовка обзора научной литературы по теме, либо работа с методологически значимым источником (реферат).

Тема 3. Систематизация материала исследования. Отбор материалов для исследования. Составление внутренней рубрикации исследуемого материала. Анализ его части (частей). Первичная апробация промежуточного результата в форме научной статьи. Техника ключевых слов, баз данных научных публикаций, наукометрические вопросы. Соотношение избранного материала и направлений его исследования с актуальными тенденциями развития науки. Практика публичного сообщения результатов научного исследования – представление работы на заседании кафедры.

Раздел II. Разработка основной проблематики работы. Поэтапное решение поставленных задач

Тема 4. Разработка проекта долгосрочного (двухлетнего) научного исследования. Система профессиональной коммуникации в науке. Анализ предшествующего этапа работы, формирование перспектив исследования. Рассмотрение выбранной проблематики в контексте системы профессиональной коммуникации. Научные конференции. Научные фонды, научные гранты.

Уточнение структуры и создание тезисного плана исследования, формирование календарного плана работ. Определение исследовательских задач на каждом этапе работы.

Тема 5. Методологическая панорама в современной науке. Выделение отдельных аспектов исследования. Совершенствование методов исследования. Работа над разделами текста будущей дипломной работы и апробация отдельных положений в виде докладов на научных конференциях (семинарах). Расширение списка литературы. Изучение междисциплинарных возможностей рассмотрения темы.

Тема 6. Формирование основных параметров общей характеристики исследования. Формулировка предварительных выводов. Предварительная оценка актуальности и практической значимости работы; характеристика предмета и объекта исследования, его методологической основы и новизны.

Оформление полученных результатов в форме научной статьи или раздела более крупного исследования. Защита полученных результатов на заседании кафедры.

Раздел III. Создание и оформление текста дипломной работы

Тема 7. Музыковедческий текст как объект коммуникации. Завершение исследования. Формулировка наименований и конкретизация содержания каждого из разделов работы. Создание предварительных вариантов разделов (глав) исследования или разработки. Уточнение понятийного аппарата, используемого в работе. Выстраивание работы с учетом ее потенциального читателя. Проблема стиля в музыковедческой работе.

Тема 8. Оформление текста дипломной работы. Обязательные рубрики: Введение (с общей характеристикой работы), Заключение (с основными выводами и возможными перспективами), система сносок и библиографических ссылок. Оформление списка литературы и источников, приложений. Совершенствование логики и последовательности изложения. Работа над стилем изложения. Редактирование текста.

Оформление текста дипломной работы в соответствии с существующими нормами и защита ее перед государственной комиссией на выпускном экзамене.

5. Формы контроля

Формами текущего контроля выступают:

- отчеты по выполнению очередного этапа исследования;
- конспекты научной литературы;
- обзоры собранной информации;
- списки, таблицы и другие наглядные формы обобщений и систематизации собираемой информации и выводов по ее обработке;
- проверка текста дипломной работы.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачетов и кзаменов. В 8 семестре зачет представляет собой предварительную защиту (отчет на кафедре).

Зачеты и экзамен проводятся на заседании кафедры и оформляются соответствующим протоколом заседания кафедры.

Зачеты в 4-м и 7-м семестрах проводятся в форме устных отчетов о проделанной работе; зачет в 5-м семестре и экзамен в 6-м семестре проводятся на основании предоставления письменной работы в формате статьи или раздела более крупного исследования (разработки). Работа в объеме 1-1,5 п.л. предварительно рецензируется одним из педагогов выпускающей кафедры (в случае необходимости возможно привлечение к рецензированию специалиста с другой кафедры или аспиранта).

Итоговый контроль по завершении курса проходитв форме ГИА.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература.

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.,1995.
2. Амрахова А.А., Зенкин К.В., Акопян Л.О., Сапонов М.А., Насонов Р.А., Кюрегян Т.С. Реестр наших заблуждений (Беседы и размышления об отечественном музыкознании) // Журнал Общества теории музыки. 2017. № 3 (19). С. 1-41.
3. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
4. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа: Учебное пособие для вузов. М.: 2015.
5. Бурдье П. Рынок символической продукции / Пер. с франц. Е.Д. Вознесенской // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
6. Бычков Ю.Н. Введение в методологию музыкознания: Рабочая программа дисциплины (модуля). М.,2015. Электронный ресурс. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/35095094/?page=1&*=6%2Fr%2FXMTgY1v3C%2B40iIiv3nUQ0d57InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5tZ2lrLm9yZy9vb3AvMjAxNS81MzAzMDYvTWV0b2Rfdm1tXzUzMDMwNl8xOC4wNS4xNS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Ik1ldG9kX3ZtbV81MzAzMDZfMTguMDUuMTUucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjM1MDk1MDk0IiwidHMiOjE1ODAzMzU3NzYyMjIsInl1IjoiNDg0Mjc2MTI4MTU2MzM1MzI4OCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1ODAzMzU3MzImdGxkPXJ1Jm5hbWU9TWV0b2Rfdm1tXzUzMDMwNl8xOC4wNS4xNS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjElRDElOEIlRDElODclRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIrJUQxJThFLiVEMCVCRCslRDAlQjIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUIyKyVEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCNyVEMSU4QiVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vZmlsZXMubWdpay5vcmcvb29wLzIwMTUvNTMwMzA2L01ldG9kX3ZtbV81MzAzMDZfMTguMDUuMTUucGRmJmxyPTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zYjAwYThjNjUyZWYwZGZiMjlkYzZiNzA1OTQxYTkxOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
7. Валькова В. Б. Воспитывать историзм мышления // Сов. музыка. - 1988. - № 2. - С. 88-91.
8. Вопросы методологии теоретического музыкознания / Сб. тр. Вып. 66 / Отв. ред. Ю. Н. Бычков. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1983. - 136с.
9. Вузовское и довузовское музыкальное образование /Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 2008.
10. Дальхауз К. Музыкознание как социальная система // Сов. музыка. - 1988. - № 3. - С. 109-116.

11. Денисов А.В. Математические методы в теории музыки – эвристические возможности и перспективы // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 4 (30). С. 32-36.
12. Дулат-Алеев В.Р. Современная теория музыки: проблемы и перспективы дисциплинарной матрицы // Журнал Общества теории музыки. Вып. 4а. 2014. С. 1-7.
13. Еременко Г.А. Обновление учебного комплекса профессии «Музыковед» (О содержании и организации дисциплины «Методология музыкознания») // Вестник музыкальной науки. 2019. № 1 (23). С. 130-136.
14. Зверев А.С. Идея целостности произведения искусства в трудах Ханса Зедльмайра // Культура и искусство. 2018. № 3. С. 41-47.
15. Ингарден Р. Исследования по эстетике. - М.: Иностранная литература, 1962. - 572 с.
16. Келдыш Ю. В. Музыковедение // Музыкальная энциклопедия. - Т.3. - М.: Сов. энциклопедия, 1976. - Кол. 805-830.
17. Коляденко Н.П. Синергетический подход в интерпретации музыкальных текстов // Вестник музыкальной науки. 2018. № 2 (20). С. 12-19.
18. Контексты современности /Хрестоматия. Труды по социологии культуры. Пер. с англ. Казань, 1997.
19. Кулапина О.И. Методология музыкознания в образовательном пространстве // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3. С. 429.
20. Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1977.
21. Лукина Г.У. О методологии анализа музыки С.И. Танеева // Инновации и инвестиции. 2014. № 7. С. 155-157.
22. Медушевский В. В. Какая наука нужна музыкальной культуре // Сов. музыка. - 1977. - № 12. - С. 78-84.
23. Методологические основы научного познания / Под ред. проф. П. В. Попова. - М.: Высшая школа, 1972. - 271 с.
24. Методологические вопросы теоретического музыкознания / Труды, вып.22. Ред.-сост. С. Матвеева. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1975. - 297с.
25. Назайкинский Е. В. О роли музыкознания в современной культуре // Сов. музыка, 1982, № 5. - С. 51-54.
26. Назайкинский Е. В. О системе музыкально-теоретических дисциплин // Проблемы образования и воспитания в музыкальном вузе: Сб. науч. тр. / Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. - М., 1978. - С.94-121.
27. Науменко Т.И. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). М.: РАМ им. Гнесиных, 2005. 212 с.
28. Науменко Т.И. Текстология музыкальной науки. М.: Памятники исторической мысли, 2013. 584 с.
29. Науменко Т.И. Направления музыкальной науки в России: на материале диссертаций 1930-2000-х годов" // Журнал Общества теории музыки. 2016. № 4. www.journal-otmroo.ru/
30. Науменко Т.И. Современное музыковедение в мировом научном контексте: к постановке проблемы // Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: сборник статей по материалам Международной научной конференции 14-18 ноября 2016 г. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2016. Т. 1. С. 12-20.
31. Науменко Т.И. Перспективы сближения российской и зарубежной музыковедческих традиций // Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом. Сборник трудов Международной научной конференции 23-28 апреля 2017 года. М.: ООО Издательство "Согласие", 2017. С. 84-93.
32. Петренко С.Д. «Иконологический метод» и анализ произведений искусства новейшего времени в педагогической практике // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 183.

33. Рагс Ю. Н. Теоретическое музыкознание / Учебное пособие по курсу "Введение в специальность" для студентов-музыковедов высших музыкальных учебных заведений. - М.: ГМПИ им. Гнесиных., 1983. - 63с.
34. Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей. - Вып. 1-3. - Л.: Сов. композитор, 1980-83.
35. Сохор А. Н. Музыка и общество. - М.: Знание, 1972. - 47 с.
36. Сыченко Г.Б. Изучение музыкальных культур коренных народов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской консерватории // Вестник музыкальной науки. 2017. № 1 (15). С. 42-56.
37. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
38. Фомин В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкознания: Афтореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1977. – 22 с. / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского.
39. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов консерваторий и муз. училищ. - М.: Научно-творч. центр “Консерватория”, 1994. - 260 с.
40. Цуккерман В. А. О теоретическом музыкознании // Сов. музыка. - 1956. - № 4. - С. 72-76.

Дополнительная литература.

1. Ан С.А., Костерина М.Г. Феномен «совершенства незавершенного» в русской православной иконе // Вестник культуры и искусств. 2017. № 3 (51). С. 107-112.
2. Арановский М.Г. Структура музыкального текста. М., 1997.
3. Арановский М. Г. К изучению музыкальной логики как явления культуры // Методологические проблемы науки и культуры. Межвузовский сборник, вып. IV. Культура и пути ее познания / Куйбышевский гос. университет. - Куйбышев, 1979. - С. 140-150.
4. Богоявленский С. Н. Советское теоретическое музыкознание (1941-1966) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6 - 7. - Л.: Музыка, 1967. - С. 164-194.
5. Ванслов В. В. Об отражении действительности в музыке. Очерки. - М.: Музгиз, 1953. - 236 с.
6. Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музыкальной эстетики. С нем. пер. Ларош. С предисл. переводчика. - М.: Юргенсон, 1910. - 162 с.
7. Земцовский И. И. Фольклористика в системе музыковедческих дисциплин // Сов. музыка, 1982, № 9. - С. 69-71.
8. Каган М. С. Музыка в мире искусств // Сов. музыка.- 1987. - № 1. - 26-38.
9. Кому принадлежит культура /Материалы международной научно-практической конференции. Казань, 1997.
10. Корыхалова Н. П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: (17.00.02; 09.00.04) / Киев. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Киев, 1988. - 41 с.
11. Орлов Г. А. Структурная функция времени в музыке. (Исполнение и импровизация) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 13. - Л.: Музыка, 1974. - С. 32-57.
12. Петриков С. М. Эволюционное музыковедение в системе художественного образования студентов. - Новосибирск, 1990. - 92 с
13. Серов А. Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика (1864 г.) // Избранные статьи. - Том 2. - М.: Музгиз, 1957. - С. 187 - 216.
14. Сохор А. Н. О методологии научного познания искусства // Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. Сб. статей. - Вып. 2. - Л.: Сов. композитор, 1981. - С. 23-35.

15. Ярустовский Б. М. О музыкальном образе // Сов. музыка. - 1953. - № 7-9.
16. Adler G. Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft // Vierteljahrsschrift fьr Musikwissenschaft. - 1 (1885). - S. 5 - 20.
17. Adorno T. W. Einleitung in die Musiksoziologie. Zwцlf theoretische Vorlesungen. - Fr. am M.: Suhrkamp, 1962. - S. 224.
18. Blaukopf K. Musiksoziologie. - St. Gallen, 1950.
19. Grabner H. Handbuch der funktionellen Harmonielehre. Berlin, 1944; 7.Auflage, 1974.
20. Dahlhaus C. Grundlagen der Musikgeschichte. - Kцln, 1977. - 169 S.
21. Einfhrung in die systematische Musikwissenschaft / Unter Mitarbeit von T. Kneif, H. de la Motte-Haber u. H.-P. Reinecke. / Hrg. von C. Dahlhaus // Kцln: Musikverlag Hans Gerig, cop. 1971.
22. Haydon G. Introduction to Musicology. - Charel Hill: The University of North Carolina Press. - Cop. 1941. - XIII, 329 p.
23. Husmann H. Einfьhrung in die Musikwissenschaft. - Heidelberg: Qulle und Meyer, 1958. - S. 268.
24. Lissa Z. Ьber das Spezifische der Musik. - Berlin: Henschelverl., 1957. - S. 333.
25. Merriam A. P. Definitions of "Comparative Musicology" and "Ethnomusicology": an Historical-Theoretical Perspective // Ethnomusicology. - XXI. - 1977. - № 2. - P. 189-204.
26. Moser H. J. Musikwissenschaft // Moser H. J. Musiklexikon. Vierte, stark erweiterte Auflage. Bd. 2. - Hamburg: Sikorski, 1955. - S. 845-849.
27. Naumenko T. Textological Aspects of Musicology in Russia and the Former Soviet Union. M .: publishers “Progress-Tradition”, 2017. 448 c.
28. Riethmueller A. Die Musik als Abbild der Realitaet. Zur dialektischen Widerspiegelungstheorie in der Aesthetik. - Wiesbaden: Steiner, 1976. - S. VIII, 131.
29. Silbermann A. Introduction a une sociologie de la musique. - Paris: PUF, 1955. - 225 p.
30. Wilhelm Maler. Beitrag zur Dur-moll-tonalen Harmonielehre. München u. Leipzig, 1931; 13.Auflage. München: Leuckart, 1984.
31. Wiora W. Historische und systematische Musikwissenschaft. - Tutzing: Schneider, 1972. - S. 48O.
32. Wiora W. Methodik der Musikwissenschaft // Enzyklopaedie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden. - 6. Lieferung: Methoden der Kunst- und Musikwissenschaft. - Mьnchen u. Wien: R.Oldenbourg Verlag, cop. 1970. - S. 153.

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 СОЛЬФЕДЖИО

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса методики является оснащение студентов консерватории комплексом сведений как необходимой базы, на основе которой молодые преподаватели сольфеджио будут заниматься развитием музыкального слуха и мышления учащихся музыкальных учебных заведений.

Задачи курса методики многоаспектны, среди них основными следует назвать:

– получение знаний о результативных методиках преподавания сольфеджио, разработанных в отечественном сольфеджио XX века;

– ознакомление с тысячелетней историей развития европейского сольфеджио;

– изучение мировых методик преподавания сольфеджио XX века;

– развитие умения проводить сравнительный анализ учебных пособий по сольфеджио, а также соответствующей методической литературы;

– получение знаний по музыкальной психологии и музыкальной педагогике, имеющих отношение к предмету сольфеджио;

– приобретение навыков поиска и анализа примеров из музыкальных произведений, необходимых для проведения занятий и для создания учебных пособий разных жанров по сольфеджио;

– обучение навыкам отбора методик, соответствующих изучаемому музыкальному материалу;

– получение знаний по методикам развития творческих способностей учащихся;

– знакомство с существующими программами курсов сольфеджио, выработка умения составлять рабочие программы и календарные планы по предмету сольфеджио.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать*: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание,

	структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 5 семестра.

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

Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 4 семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	12	4	
Самостоятельная работа		60		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1. Сольфеджио как учебная дисциплина

Тема 1.1. Цели и задачи курса сольфеджио. Предмет сольфеджио и методика преподавания сольфеджио на современном этапе музыкального образования

Сольфеджио – учебная дисциплина, предназначенная для развития музыкального слуха и музыкальной памяти.

Сольфеджио как целостная система воспитания слуха на всех этапах музыкального образования: начальном, среднем, высшем. Необходимость концентрического построения курса сольфеджио с многократным возвращением к первоначально освоенной технике.

Задачи сольфеджио в среднем и высшем звене музыкального образования. Профилизация курсов сольфеджио как один из путей развития этой дисциплины в музыкальном училище и вузе.

Межпредметные связи: сольфеджио – специальный класс, сольфеджио – музыкальная литература, сольфеджио – теоретические дисциплины.

Музыкально-эстетические задачи воспитания слуха в классах сольфеджио на образцах композиторского творчества и народной музыки.

Тема 1.2. Формы работы. Планирование курса сольфеджио

Основные формы работы на уроках сольфеджио, предназначенные для формирования соответствующих навыков: пения, слухового анализа, записи музыки по слуху, музицирования (певческого и инструментального).

Необходимость воспитания внешнего и внутреннего слуха, музыкальной памяти, тонального и ладового чувства, мелодического, гармонического, полифонического слуха, ритмического чувства с целью совершенствования названных выше навыков.

Необходимость разработки перспективных рабочих планов с распределением тематики и музыкального материала по урокам. Составление планов с учетом возможностей каждой группы учащихся.

Разные типы уроков: смешанный (по формам работы и музыкальной стилистике) как наиболее целесообразный при условии одного занятия в неделю; монотематический, посвященный работе над развитием навыков восприятия одного музыкального стиля или направленный на развитие конкретного навыка; контрольный.

Тема 1.3. Некоторые вопросы музыкальной психологии

Связь музыкальной психологии с общей психологией (системой понятий и категорий), психофизиологией, педагогикой.

Музыкальный слух как основная сенсорная способность восприятия и воспроизведения музыки. Физиологические свойства музыкального слуха.

Компоненты музыкального слуха: звуковысотный слух, гармонический слух, тембровый слух, ладовое чувство, музыкально-ритмическое чувство и др.

Музыкальная память как разновидность общей памяти, ее свойства и процессы. Действие музыкальной памяти в процессе обучения и в профессиональной деятельности.

Музыкальное мышление как процесс познания и художественно-эстетической оценки музыкального явления. Музыкальный слух и музыкальная память как основа музыкального мышления.
Разновидности музыкального слуха. Абсолютный слух как особый вид долговременной памяти на высоту звука. Ложный абсолютный слух. Слух настройщика.
Относительный слух. Б.Теплов, Е.Назайкинский об интонационной сущности относительного слуха.
Внешний слух и внутренние слуховые представления. Внутренний слух (термин Н.Римского-Корсакова). Внутреннее музыкальное сознание (определение Р.Шумана). Обязательные условия функционирования внутреннего слуха: развитая и обогащенная опытом слушания музыки память, наличие навыков анализа-синтеза.
Музыкальные способности (по Б.Теплову): эмоциональная отзывчивость (определяемая как ладовое чувство), внутренний слух, музыкально-ритмическое чувство. Развитие волевых качеств и внимания, художественное воспитание как обязательные компоненты обучения музыкально одаренной («способной») личности.
Задатки как природные предпосылки способностей. Недопустимость смешения понятий «задатки» и «способности». Формирование способностей в процессе обучения. Музыкальная одаренность как совокупность индивидуальных задатков и обучения.
Воспитание в курсе сольфеджио определенных навыков музыкальной деятельности.

2. Методики преподавания сольфеджио

Тема 2.1. История развития сольфеджио как составная часть истории музыкальной культуры и музыкального образования

Музыкальное воспитание как часть истории мировой музыкальной культуры. Связь сольфеджио с историей развития европейской музыки.
Вклад Гвидо из Ареццо (Гвидо Аретинского) в развитие музыкальной теории и музыкальной практики).
Метод относительной сольмизации как способ освоения модальной музыки Средневековья.
Появление в начале XVIII века абсолютной сольмизации (так называемой натуральной – П. Монтеклер, Франция), что было связано с возрастающим значением инструментальной музыки. Утверждение на основе абсолютной сольмизации интервального метода освоения тональности (начало XIX века).
Параллельное существование методики относительной сольмизации в сфере школьного образования и в певческих коллективах (во Франции, позже в России, Англии). Французские цифиристы.
Появление в России (70-е годы XIX века) «аналитического метода», предусматривающего изучение музыкального произведения от восприятия целого к анализу его отдельных компонентов.
Введение в систему воспитания музыкального слуха новых форм работы: музыкального диктанта (профессор А.Лавиньяк, Франция), слухового анализ (Н.Римский-Корсаков), ритмических упражнений (Э.Жак-Далькроз, Швейцария).
Европейские системы музыкального воспитания в XX веке: немецкая, венгерская, болгарская, югославская, польская. Учебник Л.Эдлунда «Modus novus» (на основе интервальной техники) и др.

Тема 2.2 Стилевое воспитание музыкального слуха

Музыкальный слух как явление историческое, формирующееся в процессе слушания музыки. Концепции воспитания музыкального слуха с поочередным обращением к музыке разных стилей.
В средних музыкальных учебных заведениях для интонационно-слухового освоения следует предлагать музыку как XIX, так и XX-XXI веков. Закономерным завершением развития музыкального слуха («школа-училище-вуз») должно быть стилевое сольфеджио

и прежде всего на теоретико-композиторском и дирижерско-хоровом факультетах музыкальных вузов консерваторского типа.

Тема 2.3. Методы работы над воспитанием музыкального слуха

Отличительные (специфические) особенности методики воспитания музыкального слуха. Формирование в курсе сольфеджио необходимых навыков музыкальной деятельности.

Обзор методик сольфеджио, предложенный в работах А. Островского, Е. Давыдовой, А. Агажанова, Л. Стрепетовой и др.

Абсолютные и современные относительные методики воспитания музыкального слуха. Методики Х. Кальюсте, М. Котляревской-Крафт и др.

Тональные методики: Дж. Кёрвен, А. Альбрехт, Н. Ладухин, Б. Тричков, А. Островский, А. Барабошкина, Е. Давыдова, Б. Уткин, С. Максимов, Е. Назайкинский, А.Агажанов.

Методы освоения модальной музыки (целесообразность использования в новом значении термина «ладовая методика»). Ладовые (ладомодальные) методики XX века. Мотивные методики.

Народная музыка на уроках сольфеджио.

Методы освоения музыки XX-XXI веков: выведение приемов ее освоения в зависимости от конкретных параметров музыкального языка произведений, отобранных для учебного процесса.

Методики освоения музыки XX века: М.Долежил, Э.Сёни, А.Островский, Ю.Холопов, С.Максимов, Л.Масленкова, Н.Качалина, В.Виноградов, М.Карасева и др. Учебные пособия по освоению музыки XX века.

Многообразие методов освоения тонально организованной музыки. Характеристика интервального метода. Характеристика метода освоения тональности путем дифференциации устойчивых и неустойчивых ступеней. Ошибочность противопоставления ладовой и интервальной методик.

Современные технологии в сольфеджио. Компьютерные программы для уроков сольфеджио.

Тема 2.4. Пентатоника в курсе сольфеджио. Методы К.Орфа и З.Кодая – Э.Сёни

Пентатоника в музыкальных культурах мира. Пентатоника в системах музыкального воспитания в Китае, Германии, Венгрии, России.

Обращение к пентатонике на начальном этапе детского музыкального воспитания в системах А.Хундёгер, К.Орфа.

Пентатонная музыка в отечественных учебных пособиях по сольфеджио: В.Хвостенко, А.Юсфина, П.Вейса, В.Блока, Л.Бражник, Д.Загидуллиной и др.

Приемы освоение пентатоники, разработанные З.Кодаем. Восприятие ладовой организации через характерные интонационные обороты.

Методика З.Кодая как основа для создания курсов сольфеджио на материале музыки народов Среднего Поволжья.

Учебные пособия с использованием народной музыки Среднего Поволжья, созданные в Казанской консерватории.

Тема 2.5. Обзор учебных пособий по сольфеджио и методике преподавания сольфеджио.

Учебные пособия по сольфеджио, созданные профессорами российских консерваторий (XIX – начало XX века).

Отечественные и зарубежные учебные пособия XX века. Воплощение различных методик преподавания сольфеджио в учебных пособиях.

Инструктивные учебные пособия. Хрестоматии, составленные из отрывков музыкальных произведений.

Учебные пособия, предназначенные для различных форм работы: для сольфеджирования, диктантов, слухового анализа.

Учебные пособия в ключах «до».

Учебники по сольфеджио (систематизированные курсы, включающие все виды работы на уроках сольфеджио) Э.Сёни, А.Островского, А.Агажанова, С.Максимова, М.Карасевой и др.

Учебники на основе национальной музыки, в том числе на основе музыки народов Среднего Поволжья и Приуралья.

3. Воспитание навыков на уроках сольфеджио

Тема 3.1. Проблемы интонирования

Понятие интонации в музыке. Интонационная природа музыкального искусства. Учение Б.Асафьева об интонации.

Интонирование как способ познания и воспроизведения музыки, способ воспитания музыкального слуха. Связь всех видов музыкальной деятельности с интонированием. Исполнение – интонирование, слушание – соинтонирование. Интонационная интерпретация музыки. Интонирование как выражение содержательной стороны музыки.

Интонирование на основе функционирования долговременной и кратковременной памяти (прошлый опыт, интонационный запас, физиологические навыки).

Действие механизма опережающего отражения. Опора на внутренний слух. Предслышание как закон интонирования.

Музыкальный строй. Равномерно-темперированный строй и абсолютная высота звуков (к вопросу о качестве интонирования). Преодоление недостатков темперированного строя благодаря зонной природе музыкального слуха. Теория Н.Гарбузова.

Интонационные упражнения в курсе сольфеджио. Два типа упражнений: а) общеинструктивные; б) упражнения, нацеленные на воспроизведение интонационно-ритмических закономерностей конкретных музыкальных стилей (музыкальных произведений).

Тема 3.2. Пение по нотам

Пение по нотам – один из главных профессиональных навыков, вырабатываемых в курсе сольфеджио. Сольфеджирование – способ пения в называнием нот аретинскими слогами. Сольмизация. Вокализация.

Необходимость знания физиологической природы звукоизвлечения.

Постановка голоса. Дыхание. Качество звука. Пение с «внутренним наслаждением» (по С.Максимову) как обязательное условие развития исполнительских навыков.

Развитие навыка пения по нотам на основе совокупности ряда других навыков: внутреннего слуха, музыкальной памяти, организованного интонирования, ритмического чувства, ощущения тональности или лада.

Настройка, различные виды настройки. Слуховая и интонируемая настройки.

Транспонирование как способ развития внутреннего музыкального слуха.

Работа в ансамбле над навыками чистого интонирования, синхронной координации голосов, тембрового соответствия и др.

Соотношение голоса и инструмента в обучении навыкам пения.

Тема 3.3. Работа над чувством ритма

Ритмовременные категории: время, ритм, метр, темп, агогика.

Музыкальный ритм как временная и акцентная сторона мелодии, гармонии, фактуры и других элементов музыкального языка.

Ритм как фактор формообразования и выразительности в музыке.

Восприятие ритмической организации музыки в единстве со звуковысотной.

Ритмические особенности музыки разных стилей.

Соотношение метра и ритма (ритмического рисунка) в европейской тактовой системе. Размер в тонально организованной музыке.

Необходимость выработки ощущения ритмической доли и ее пульсации – основа работы над восприятием размера (такта), а также нетактовых форм музыкального ритма. Тактирование доли.

Особенности работы над восприятием и воспроизведением квантитативной ритмики в традиционных музыкальных культурах.
Ритмическое воспитание в музыкально-педагогических системах XIX-XX веков (Э.Шеве, Э.Жак-Далькроз, К.Орф, З.Кодай, югославский опыт и др.). Дисциплина «Ритмика».
Ритмические упражнения и задания на уроках сольфеджио.

Тема 3.4. Воспитание мелодического слуха

Мелодический слух как проявление свойств профессионального слуха у представителей ряда музыкальных специальностей.
Развитие мелодического слуха с направленностью на разные музыкальные стили.
Порядок изучения разных видов тональности.
Необходимость параллельной работы над созданием навыков освоения модальной (прежде всего народной) музыки. Интонационное освоение мелодических ладов: диатоники, пентатоники, ладовой переменности, ладового колорирования.
Возросшее значение навыка мелодического интервала при интонировании и слуховом анализе современной мелодики.

Тема 3.5. Воспитание гармонического и полифонического слуха

Мелодический слух как основа и компонент гармонического слуха. Выявление свойств гармонического слуха при восприятии гармонического многоголосия. Гармонический строй.
Освоение структурных и фонических свойств элементов музыкального языка: гармонических интервалов, аккордов (терцовых трезвучий, септаккордов, их обращений, некоторых видов нетерцовых аккордов).
Гармонические обороты в объеме каданса, предложения, периода. Ранее введение модулирующих и модуляционных построений для осознания модуляции как одного из основных средств построения классической формы. Слуховой анализ фактурных разновидностей гармонического склада.
Выявление свойств полифонического слуха при восприятии и воспроизведении мелодически развитого многоголосия (от двух и более голосов). Преобладание мелодического строя при пении полифонической музыки.
Постепенное освоение полифонических приемов развития и классических форм, полифонии, разных полифонических стилей: от двухголосия с басовыми остинато и простейшими канонами до фугато, фугетт, фуг.

Тема 3.6. Слуховой анализ элементов музыкальной речи. Слуховой анализ музыкальных произведений

Необходимость владения навыками слухового восприятия музыкального произведения – одно из условий профессиональной музыкальной деятельности. Слушание и слуховой анализ музыкальных произведений на уроках сольфеджио.
Слуховой анализ структурных компонентов классических форм (мотивов, фраз, предложений, периодов), разделов развития (экспозиционных, развивающих, каденционных, репризных), приемов развития (секвенций, модуляций и др.), тонального плана. Слуховой анализ целого: периоды, простые двух-, трехчастные формы.

Тема 3.7. Музыкальный диктант

Необходимость выработки схемы (алгоритма) работы над музыкальным диктантом, ориентирующей и организующей процесс слушания, логическое мышление, направленность внимания учащихся на запоминание, осознание и запись слышимого.
Отбор музыки для проведения диктантов.
Соотношение художественного и инструктивного материала. Разработка упражнений, подготавливающих и нацеливающих учащихся на восприятие и запись конкретных музыкальных образцов.
Фактурные разновидности диктантов.

Тема 3.8. Творческие навыки в сольфеджио

Понятие творческих навыков в музыкальной педагогике и психологии. Сочинение. Импровизация.
Творческие навыки как средство воспитания музыкального слуха, развития музыкальной памяти, формирования навыков овладения компонентами музыкального языка и музыкальной речи, художественно-образного мышления.
«Шульверк» («Школа творчества») К.Орфа.
Детское музыкальное творчество на уроках сольфеджио (советы М.Картавцевой, Б.Шеломова, М.Котляревской-Крафт, Ж.Металлиди и других преподавателей сольфеджио).

5. Формы контроля

Текущий контроль – семинары.
Итоговый контроль – зачет в конце семестра;
Вопросы для зачета:
– представление аннотаций к пособиям по сольфеджио;
– методический анализ музыкальных примеров, отобранных для разных форм работы по сольфеджио.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975. (2-е изд. М., 1986).
Как преподаватель сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
Карасева М. Сольфеджио – психотехника музыкального слуха. М., 2008
Методика преподавания сольфеджио: Программа курса. Сост. Л.В. Бражник. Казань, 2009.
Овсянкина Г. Музыкальная психология. СПб., 2007.

Дополнительная литература:

Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., Л., 1965.
Берак О. О воспитании чувства ритма в меняющемся мире // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
Бережанский П. Абсолютный музыкальный слух: сущность, природа, генезис, способ формирования и развития. М., 2000.
Бражник Л. Ангемитоника: Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Казань,1996. Ч. 1. Вокальная мелодия композиторов Среднего Поволжья.
Бражник Л. Марийские народные песни на уроках сольфеджио. Йошкар-Ола, 2008.
Бражник Л., Галкина И., Павлова-Копаева С. Мордовская народная музыка на уроках сольфеджио. Саранск, 1999.
Бражник Л., Загидуллина Д. Пять ступенек в музыку. Казань, 2001. Вып. 2.
Бражник Л., Зинатшина Н. Башкирская музыка на уроках сольфеджио: мелодика башкирских композиторов. Уфа, 2002.
Бражник Л., Киселева Г., Масленникова Т. Воспитание ладоинтонационного слуха на примерах чувашского музыкального фольклора. Чебоксары, 2003.
Бражник Л.В. Ангемитоника в модальных и тональных системах: На примере музыки тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья / Казан. гос. консерватория. Казань, 2002. Гл. «Пентатоника в сольфеджио: К вопросу о воспитании музыкального слуха на основе национальной музыки».
Бражник Л.В. Об интонировании бесполутоновой мелодики // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
Бражник Л.В. Пентатоника в венгерском сольфеджио. Казань, 1993.
Бражник Л.В. Сольфеджио на модальной основе: К вопросу о стилевом воспитании музыкального слуха // Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 2 / Казан.гос. консерватория. Казань, 2005.

Бражник Л.В., Киселева Г. Сольфеджио на основе мелодики чувашских композиторов. Чебоксары, 2005.
Варламова А. Сольфеджио. М., 2003.
Жак-Далькроз Э. Ритм. М., 2002.
Загидуллина Д. Казанская школа ангемитонного сольфеджио // От Ars nova к новой музыке: Вопросы теории музыки XIV–XX веков / Казан. гос. консерватория. Казань, 2008 (Науч. тр. Казан. консерватории; Вып. 1).
Загидуллина Д., Бражник Л. Речитативы из опер зарубежных композиторов на уроках сольфеджио. Казань, 2014.
Карасева М. Каким быть современному сольфеджио // Laudamus. М., 1993.
Картавцева М. Сольфеджио XXI века. М., 1999.
Кирнарская Д. Музыкальные способности. М., 2004.
Лобанов Н. Этносольфеджио на материале традиционной песни русской деревни. М., 1999.
Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. М., 1994.
Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1990.
Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио: Методическое пособие для педагогов. СПб., 2003.
Методика преподавания сольфеджио. Теория. История. Практика. Сб.тр. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1991. Вып. 110.
Мирзаянова Р., Бражник Л. Удмуртская народная песня на уроках сольфеджио. Ижевск, 1997.
Музыкальное образование: сегодня и завтра. М., 2002.
Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: конец X – середина XVII столетия: Учеб. пособие. М., 2003.
Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л. 1970.
Петрушин В. Музыкальная психология. М., 2006.
Сладков П. Основы сольфеджио: История. Теория. Методика. М., 1997.
Старчеус М. Слух музыканта. М., 2003.
Степанов А. Музыкальные диктанты / Сост. Т.Е.Лейе. М., 2006.
Холопов Ю. Как петь новую музыку XX века // Воспитание музыкального слуха. М., 1985. Вып. 2.

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГАРМОНИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса: оснащение выпускников теоретико-композиторского факультета необходимыми знаниями и навыками для использования их в преподавании дисциплины «Элементарная теория музыки» и «Гармония» на разных отделениях средних музыкальных учебных заведений.
Задачи курса:
– получение сведений об основах методики преподавания элементарной теории музыки и гармонии;
– изучение отечественных направлений, школ, методик преподавания гармонии;
– освоение критериев анализа учебников и учебных пособий по элементарной теории музыки и гармонии;

– освоение навыков поиска музыкальных примеров для построения курсов элементарной теории музыки и гармонии;
– обретение начального опыта проверки письменных и других ученических работ по элементарной теории музыки и гармонии;
– получение навыков составления учебных планов и программ для учащихся разных специальностей.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать*: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим

	дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

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 6 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	10	6	
Самостоятельная работа		62		

Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Курс «Элементарная теория музыки» в среднем музыкальном учебном заведении как продолжение и обобщение сведений по музыкальной грамоте и теории музыки, изучаемым в детских музыкальных школах. Применение теоретических знаний при прохождении курсов сольфеджио и музыкальной литературы в ДМШ.

Главной целью курса «Элементарная теория музыки» является получение системы знаний, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности музыкантов разных специальностей. Прикладное назначение курса «Элементарная теория музыки». Задачи курса «Элементарная теория музыки» в средних музыкальных учебных заведениях определяются содержанием самого курса, сочетающего теоретические и практические виды работы. Курс «Элементарная теория музыки» как начальный и в определенной мере базовый в цикле музыкально—теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализа, оркестровки.

При сравнительном анализе учебников по элементарной теории музыки следует учитывать следующие параметры: содержание учебников (в том числе расположение тем, то есть тематический план); формулировки основополагающих терминов; наличие исторических сведений о развитии теории музыки; наличие практических заданий; наличие музыкальных примеров. Общим недостатком почти всех учебников по элементарной теории музыки является изучение элементов музыкального языка по отдельности, тогда как их необходимо осознавать в соотношении друг с другом, то есть в процессуальности. Для учащихся-теоретиков необходимо ввести общие сведения о новых теоретических концепциях XX в.

Элементарная теория музыки представляет собой прежде всего теорию музыкальных элементов: звуки, интервалы, лады, метр и ритм, тональности и т.д. Необходимость привлечения исторических сведений о формировании современных знаний по теории музыкальных элементов. Все элементы музыкального языка должны получать не только устные формулировки и наглядные объяснения в записи, теоретические положения следует обязательно сопровождать звучанием музыкальных примеров для создания необходимой слуховой базы, то есть озвученного музыкального словаря. Тем самым элементарная теория музыки, как и другие музыкальные дисциплины, будет служить формированию эстетических вкусов учащихся.

Элементарная теория музыки – это и базовый курс в ряду других музыкально-теоретических дисциплин, предполагает наличие сведений по темам:

– введение в гармонию (о выразительных и формообразующих свойствах классической гармонии);

– введение в полифонию (о средствах развития и формах классической полифонии);

– введение в музыкальную форму (сведения о классическом периоде, 2-х и 3-х частных формах, вариациях, рондо, сонатной форме);

– общие сведения о симфоническом оркестре (оркестровые группы инструментов, транспонирующие инструменты, парный классический состав оркестра).

Тематические планы курса «Элементарная теория музыки» могут быть выстроены по разной схеме, но с учетом названных составных компонентов; наиболее оптимальны тематические планы, в которых темы, нацеленные на изучение музыкального языка, будут чередоваться с темами-введениями в другие теоретические курсы.

Курс «Гармония» – на всех отделениях средних музыкальных учебных заведений. Ее место в ряду других музыкально-теоретических дисциплин. Роль знаний по гармонии в профессиональной подготовке музыкантов.

Цель курса «Гармония» – научить учащихся восприятию гармонии на мажоро-минорной тональной основе как системы музыкального мышления, развивавшейся в

течение нескольких веков. В значительной мере эта гармония сохранила свое значение и в XX-XXI веках. Задачи курса – обучить владению знаниями и навыками практической гармонии.

Выразительные и формообразующие функции гармонии. Изучение в курсе гармонии аккордики, голосоведения, тонально-гармонических функций, средств альтерации, мажоро-минора, модуляционных переходов, мелодической и других типов фигурации и т.д.

Учебная гармония, ее возникновение в начале XIX века (после цифрованного баса). Развитие учения о гармонии в немецкой науке XIX века (теория функций Римана и др.). Отечественные учения о гармонии XIX-XX веков: Чайковского, Римского-Корсакова, Тюлина, Способина, Холопова. Гармония как развивающаяся практика и наука. Целесообразность замены названия «Гармония» на «Основы классико-романтической гармонии» в средних музыкальных учебных заведениях.

Распределение учебного материала курса гармонии по годам, семестрам и месяцам обучения. При планировании курса гармонии необходимо разумно распределять учебное время с обязательным наличием сугубо практических занятий и контрольных уроков как формы межсессионной проверки знаний.

Вопросы профилизации курсов гармонии на исполнительских отделениях. Реализация этого компонента в практических заданиях.

Обязательное знание педагогами, ведущими курсы гармонии в средних музыкальных учебных заведениях, всей учебной и методической литературы по гармонии. Каждый из учебников и учебных пособий обладает безусловными достоинствами, но также и определенными недостатками, постепенно накапливавшимися в отечественной системе преподавания гармонии. О них следует знать преподавателям для того, чтобы преодолевать эти недостатки в процессе обучения учащихся.

Дубовский Н., Евсеев С., Способин И., Соколов В. «Учебник гармонии» («Бригадный» учебник»)[1]. Расположение материала с делением его на два больших раздела «Диатоника», «Хроматика». Определенная искусственность такого деления. Художественная привлекательность мелодий для гармонизации. Основополагающее значение этого учебника для развития отечественной школы гармонии.

Тюлин Ю., Привано Н. Учебник гармонии. Основан на положениях теории гармонии, разработанной Тюлиным. Включение новых тем в учебную гармонию: гармония натуральных ладов, расширенная теория фактуры, полифункциональность и др.

Основные различия между учебниками Способина и Тюлина.

Тюлин Ю., Привано Н. «Задачи по гармонии и образцы решения гармонических задач». Наличие письменных заданий: гармонизация мелодии, баса, мелодии и баса, досочинение по образцам. Задания на фортепиано: кадансы, секвенции, гармонизации. Все задания весьма полезны в учебном процессе, развивают умения голосоведения, разнообразных аккордовых связей. Недостатки: полное отсутствие жанровой и стилевой окраски.

Привано Н. «Хрестоматия по гармоническому анализу». Интересное и содержательное учебное пособие. Материал Хрестоматии должен постоянно фигурировать в учебном курсе гармонии, поскольку в средних музыкальных учебных заведениях исторический раздел гармонии отсутствует.

Мутли А. «Сборник задач по гармонии». Порядок теоретических тем, имеющихся в пособии, соответствует расположению материала в Бригадном учебнике. В пособие включены мелодии русских народных песен для гармонизации. В разделах «Модуляция» преобладают задачи в простой 2-х и 3-х частной форме.

Зелинский В. «Курс гармонии в задачах (Диатоника)». Этот учебник является дополнением к «Бригадному». Первая часть учебника представляет собой методическое

[1] Выходные данные реферируемых учебников и учебных пособий приводятся в списке литературе.

пособие для преподавателей и учащихся. Во второй части – в мелодиях для гармонизации – автор стремится к реализации стилевой и жанровой направленности учебной гармонии.

Алексеев Б. «Задачи по гармонии». Расположение тем соответствует Бригадному учебнику. Ряд тем изложен шире: проходящие и вспомогательные аккорды, энгармоническая модуляция и др.

Берков В., Степанов А. «Задачи по гармонии». Мелодии, предлагаемые для гармонизации, выразительны, четки по форме. В Приложении даны мелодии, сочиненные И.В. Способиным.

Мясоедов А. «Учебник гармонии». По словам автора: «Учебник отражает систему преподавания гармонии, опирающуюся на традиции школы Чайковского» (М., 1980. С. 3). Материал учебника расположен по схеме Бригадного. Учебник рекомендуется для теоретических отделений музыкальных училищ.

Абызова Е.Н. «Гармония». М., 2007. В аннотации сказано: «Этот учебник объединяет традиционную методику преподавания гармонии с элементами системы П.И.Чайковского». Предназначен для исполнительских отделений средних специальных музыкальных школ.

Общим свойством вышеназванных учебников по гармонии является долгое изучение аккордов диатоники, после чего осваиваются средства хроматики. Такое построение курса гармонии А. Степанов называет линейным (А. Степанов. «Методика преподавания гармонии». М., 1984. С.22). Это может быть оправдано с позиций учебного процесса, выстраиваемого с соблюдением принципа дидактики: от простого к сложному. Но в музыке XIX века искусственного разделения этих систем не существовало. Средства хроматики всегда тесно связаны с диатоникой: мелодический проходящий и вспомогательный хроматизм, альтерация тонально-гармонических функций, средства мажоро-минора и др.

В учебнике «Гармония» А. Степанов предлагает свой порядок изложения тем в учебном курсе гармонии, более приближенный к реальной композиторской практике. Такой порядок он называет концентрическим. Изучение диатоники и хроматики как взаимосвязанных субсистем единого целого, предложенное в учебнике Степанова, способствует более органичному восприятию и изучению закономерностей классической гармонии.

К типу учебников с концентрическим расположением материала относится также: Холопов Ю. «Задания по гармонии» (пособие для студентов-композиторов музыкальных вузов). Отдельные положения этого пособия могут быть рекомендованы для изучения гармонии в средних музыкальных учебных заведениях.

5. Формы контроля

Текущий контроль. Семинары проводятся с целью самостоятельного изучения учебной литературы по курсам элементарной теории музыки и гармонии. Студентам-музыковедам и композиторам, как возможным будущим преподавателям этих дисциплин, необходимо знать о всех направлениях отечественной науки о гармонии и достижениях отечественной практики гармонии. Такая оснащенность помогает начинающим преподавателям подготовиться к ведению этих курсов.

В качестве тем для семинаров предлагаются следующие:

1. Сравнительный анализ отечественных учебников и учебных пособий по элементарной теории музыки и гармонии для средних музыкальных учебных заведений: порядок расположения тем, терминология, альтерация, модуляция, степени родства тональностей и др.
2. Учение о гармонии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. Содержание учебников: порядок расположения тем, трактовка тонально-гармонического процесса, модуляции и др.

3. Характеристика учебников и учебных пособий по гармонии, предназначенных для высших учебных заведений: В.Беркова, Т.Бершадская, Т. Мюллера.
4. Учение о гармонии Ю.Тюлина.
5. Учение о гармонии Ю.Холопова. Учебники, учебные пособия, статьи.
Предложенные темы могут быть рекомендованы и для курсовых работ и рефератов по методике преподавания гармонии.
Итоговый контроль.
– устный ответ (вопросы к зачетам совпадают с тематическими планами курсов);
– представление аннотаций;
– защита рефератов;
– методический анализ музыкальных примеров, отобранных для практических занятий по элементарной теории музыки и гармонии;
– исправление ошибок в письменных работах учащихся средних музыкальных учебных заведений по элементарной теории музыки и гармонии;
– сочинение заданий для разных видов работы в курсах элементарной теории музыки и гармонии.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература
Островский А. Очерки по методике преподавания теории музыки и сольфеджио. М., 1965.
Степанов А. Методика преподавания гармонии. М., 1984.
Бершадская Т. О методике преподавания гармонии в музыкальных училищах. М., 1969.
Шайхутдинова Д. Методика обучения элементарной теории музыки. М., 2009.
Афонина Н., Бершадская Т., Масленкова Л., Незванов Б., Островский А., Титова Е., Фрейндлинг Г. Теория музыки. Учебник для музыкальных училищ и старших классов специальных музыкальных школ. СПб, 2003.
Дополнительная литература
Актуальные проблемы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин / Ростовская консерватория. Ростов н/Д., 1998.
Гармония: проблемы науки и методики / Ростовская консерватория. Ростов н/Д., 2002ю Вып. 1.
Музыкальное образование в контексте: вопросы истории, теории, психологии, методологии / РАМ им. Гнесиных. М., 1997.
Проблемы преподавания гармонии в музыкальном училище / Ростовская консерватория. Ростов н/Д., 1994.
Преподавание гармонии XX века в музыкальном училище: из опыта работы / Уральская консерватория. Екатеринбург, 2003.
Современные проблемы педагогики музыкального вуза. СПб, 1999.
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 АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является:
изучение методических принципов преподавания музыкальной литературы как одной из важнейших дисциплин в системе обучения музыканта;
воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля,

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Для реализации поставленной цели в учебном процессе необходимо осуществить следующие педагогические **задачи**:

подготовка творчески мыслящих преподавателей;

формирование практических навыков преподавательской работы;

выработка у студентов интереса к творческому поиску, обновлению форм и методов работы;

изучение методики проведения урока.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать*: – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; -

	отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 7 семестра.

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	12	7	
Самостоятельная работа		60		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение

Тема 1. Специфика курса анализа музыкальных произведений в училище и его место в системе образования профессионального музыканта

Основы методики как науки, ее диалектический характер, основные составные части. Методика преподавания анализа музыкальных произведений как предмет изучения. История учебной дисциплины: ее задачи на разных этапах развития музыкального искусства и музыкального образования.

Учение о формах в музыкальных учебных заведениях 19 века.

Анализ музыкальных произведений и музыкальная форма – в чем различия целей и задач этих учебных курсов.

Краткая история преподавания музыкальной формы и анализа музыкальных произведений в России и СССР (с 19 века по наши дни).

Тема 2. Цели и задачи курса анализа музыкальных произведений в музыкальных колледжах на современном этапе.

Взаимосвязь отдельных звеньев в системе музыкального образования школа –колледж – вуз. Смысл курса анализа музыкальных произведений в среднем звене музыкального образования – изучение конкретных музыкальных форм, на основе которого складывается представление об основных принципах строения музыкальных произведений, происходит освоение специальных музыкально-теоретических и музыкально-исторических понятий в области анализа музыкальных произведений.

Соотношение курса анализа музыкальных произведений в колледже и курса музыкальной формы в вузе. Наличие общих черт: круг изучаемых музыкальных форм, единство музыкального материала. Различия: вузовские курсы ориентированы, преимущественно, на исторический принцип строения.

Множественность межпредметных связей курса анализа музыкальных произведений с другими дисциплинами музыкально-теоретического и специального циклов. Синтезирование элементов разных дисциплин в курсе анализа музыкальных произведений. Координация данного предмета с другими музыкально-теоретическими дисциплинами. Возможные пути развития межпредметных связей. Использование полученных знаний и навыков в других областях профессиональной деятельности.

Необходимость использования в курсе анализа музыкальных произведений понятийных знаний, терминологии и навыков, полученных при изучении других музыкально-теоретических дисциплин (гармонии, полифонии, инструментоведения, элементарной теории музыки) и музыкальной литературы.

Тема 3. Два принципа строения курса АМП в отечественной педагогической традиции.

В самом общем плане существуют два принципа строения, планирования, тематической организации учебного курса АМП. Профессор Назайкинский выделяет два принципа организации курса: теоретико-логический и историко-конкретный (или историко-жанровый) (вступительная статья к книге Стоянов «Взаимодействие музыкальных форм»). Однако, можно скорректировать определение второго принципа, назвав его историко-стилевым.

Теоретико-логический способ является наиболее распространенным. Он связан с большинством существующих немецких и российских систематик форм. Эти систематики строятся по принципу постепенно усложнения структуры от наименьшей и простой к

крупномасштабной и более сложной по строению. Первой из изучаемых форм в этих классификациях является период. Последующие темы вводятся по принципу постепенного увеличения масштабов и усложнения процессов внутреннего развития в форме (период – простые формы – сложные формы – рондо – сонатная форма). Дидактически (методически) удобным при этом подходе является наличие универсальных структур, представленных в небольшом, а значит в удобном для запоминания, количестве. Данный принцип строения курса отражает дидактически целесообразный принцип «от простого к сложному», позволяет сопоставлять примеры из разных исторических стилей в рамках одной темы, демонстрируя тем самым универсальность принципов формообразования. По этим признакам теоретико-логический принцип на данном этапе следует признать наиболее подходящим для среднего профессионального образования. Вместе с тем выстроенный по теоретико-логическому принципу курс имеет ряд педагогических проблем. По окончании курса учащиеся как правило не владеют методами анализа музыки барокко, XX века (нетональных принципов организации), учащиеся находятся в определенного рода заблуждении, что период Бетховена, Малера и Шостаковича – это одна и та же форма, также как сонатная форма Моцарта, Брамса и Скрябина – это одна и та же форма. Механизмы историко-стилевых особенностей трактовки той или иной формы в большинстве случаев остаются за пределами курса. Если педагогом не используются классификация форм рондо по Марксу, то будут сложности с анализом медленных частей сонатно-симфонического цикла даже в классическом стиле и многие другие детали, связанные с анализом произведений «переходного типа» (как в историко-стилевом, так и в структурном плане). В целом, теоретико-логический способ подходит для консервативного типа мышления, склонного к окончательным и безаппелиационным формулировкам. Именно поэтому он удобнее для учащихся колледжей, мышление которых нуждается в упорядочивании и находится на начальной стадии самостоятельного мышления.

Историко-стилевой принцип более актуален для ВУЗовского курса анализа, хотя отдельные его элементы могут быть использованы и на уровне среднего звена. Данный принцип связан с рассмотрением музыкальных форм в их связи с жанровыми практиками той или иной эпохи и в следовании историко-стилевой эволюции в формообразовании. Для тональной музыки исходной темой будет выступать не период, а формообразующее значение тонально-гармонического фактора, одночастные и двухчастные формы барокко, концертная форма (по Холопову)[2].

Трудности историко-стилевого подхода заключаются в отсутствии единой для всех времен и народов категориальной системы, а следовательно требует гибкости и мобильности аналитического подхода, знания формообразующих механизмов разных исторических стилей, которые различны в первой половине и второй половине 18, в 19, и в разных стилях 20 вв.

В настоящее время историко-стилевой принцип в качестве единого метода изучения существует в экспериментальных курсах музыкального языка в ряде консерваторий (Вильнюс, Екатеринбург). В московской консерватории активно реализуется через систему спецкурсов (григорианского хорала, техник XX века).

В существующих учебных пособиях признаком сосуществования двух основных принципов является «Глава 1. Классико-романтические формы», «Глава 2. Формы барокко», «Глава 3. Формы XX века».

Тема 4. Структура курса АМП в музыкальном колледже. Особенности планирования.

Основные трудности в планировании курсов: соотнесение обширного объема материала, который лежит в основе курса, с его жесткими временными рамками, необходимость постоянного обновления курса, включения в круг изучаемых тем новых художественных

[2] Холопов является одним из инициаторов утверждения историко-стилевого принципа в курс формы не только в своей статье о концертной форме у Баха, но и в активном возвращении в обиход систематики Маркса и в целом в использовании принципа историзма в музыкальной теории.

явлений. Поиск наиболее рационального расположения материала в курсе при условии сохранения специфики предмета. Принцип от простого к сложному и теоретико-логический подход как наиболее распространенный вариант структуры курса АМП в музыкальных колледжах.

Необходимость осмысления курса в его целостности и внутренних связях.

Анализ наименее разработанных тем в курсе анализа музыкальных произведений и решение вопроса их включения в тематический план дисциплины. Основные проблемы в изучении музыкальных форм эпохи барокко и музыки XX века. Использование принципа обзора исторических эпох внутри каждой темы, посвященной изучению отдельной формы. Целесообразность знакомства с формами барокко в рамках изучения темы «Формообразующая роль гармонии» («Гармония как фактор формообразования»).

Тема 5. Формы работы и основные виды занятий в курсе АМП.

Наиболее распространенная форма занятий по АМП – групповая. Урок – основная форма учебной работы. Урок как тематически ограниченная и завершенная часть учебного процесса; связь каждого урока с предыдущим и последующим; система занятий.

Структура урока училищного типа, включающего три составные части: объяснение материала, прослушивание музыки и проверочно-опросную.

Разные виды уроков по АМП: урок, посвященный изучению одной формы; урок, посвященный изучению группы форм; урок посвященный изучению исторических разновидностей одной формы; практическое занятие и др.

Отличие урока от вузовской лекции. Преобладание практических форм работы над лекционно-теоретической формой преподнесения знаний – основа успешного освоения навыками анализа музыкальных произведений.

Семинарская форма занятий в курсе АМП и ее возможности в формировании навыков самостоятельной работы. Специфические формы проведения семинарских занятий в курсе АМП: преобладание демонстрации практических навыков над устным докладом реферативного типа. Результативность использования уроков смешанного опросно-семинарского типа. Задачи педагога при организации семинарских занятий.

Уроки, посвященные изучению новой темы, чередуются в курсе анализа по мере необходимости практическими занятиями и контрольными уроками. Формы работы на практических и контрольных уроках одинаковые, только на практических выполняются с участием педагога, на контрольных – самостоятельно.

Методическая организация работы студентов на уроке. Формирование навыков конспектирования, использование гаджетов (электронной нотной библиотеки). Наличие тетрадей для аудиторной и самостоятельной работы. Целесообразность ведения тетради самостоятельной работы, запись в нее результатов анализа произведений. Организация регулярной самостоятельной работы учащихся колледжа по аналитической работе с музыкальными произведениями.

Тема 6. Структура урока по изучению музыкальной формы.

Продолжительность (форма организации) урока – 2 академических часа в неделю подряд (пара, 1 час 20 минут).

Основные разделы аудиторного занятия (типовой поурочный план):

1. *Название темы и краткая историческая характеристика.*

Рассказ о времени возникновения, времени использования, жанровых условиях использования, круге композиторов, перечисление исторических разновидностей формы (если есть) – например, рондо французских клавесинистов, классическое рондо, свободное романтическое рондо и т.п. Прослушивание музыкального примера (или примеров). Нельзя начинать разговор не показав конкретный музыкальный материал: т.е. следование принципу: «Музыка и теория как средство ее объяснения» вместо устаревшего принципа «Теория и музыка как ее иллюстрация». В современной научной ситуации ни одна теория не имеет абсолютного значения и потому не может быть безусловной целью изучения,

оторванной от предмета исследования. 15 минут в начале урока – что и где, какой материал будем изучать.

2. *Описание композиционного плана формы.*

Закономерности ее строения. Определение формы (запись в тетрадь), схема формы (запись в тетрадь с названием разделов, на схеме целесообразно пронумеровать разделы, расшифровка разделам по цифрам (название раздела, внутреннее строение раздела (обязательно тональный план), возможные особенности решения (например, дополнения к главной теме). Расшифровка схемы с записью в тетрадь сопровождается анализом конкретного примера или лучше двух примеров, которые озвучиваются по мере продвижения по схеме. После этого одно из разобранных произведений прослушивается целиком (сопровождается указанием звучащего раздела на доске).

3. *Закрепление полученных знаний, слуховой анализ нового примера*.

Задача прослушивание – определение учащимися основных разделов, их схематическая запись и формулировка особенностей (расширение, сокращение, сопоставление вместо модуляционного перехода и многие другие детали, не поддающиеся типологизации (общая методическая установка при изучении формы в училищах). Типология форм дается максимально обобщенно, а многочисленные варианты композиторских решений оформляются в качестве особенностей трактовки форм.

4. *Рекомендации для самостоятельной работы.*

Рекомендации для самостоятельной работы должны включать произведение на слуховой анализ и на анализ по нотному тексту. У педагога должно быть подготовлено и проанализировано к уроку минимум пять произведений (пять примеров данной формы), из которых два используются при объяснении темы, третий – для закрепления материала в качестве слухового анализа формы, 4 и 5 – рекомендуются для практической самостоятельной работы по анализу. Произведения должны быть заранее проанализированы педагогом для выяснения трудностей, особенностей и возможных разночтений. Не рекомендуется предлагать для самостоятельной работы произведения, содержащие какие-либо аналитические трудности (варианты свободной и даже вариативной трактовки формы).

Общие принципы отбора фактологического и музыкального материала. Место и характер показа музыкальных произведений на занятиях данного типа.

Использование демонстрационных материалов.

Тема 7. Формирование основных аналитических навыков.

Изучение музыкального произведения с целью осмысления его как художественного феномена. Понимание первичности художественного произведения и вторичности «слова о нем».

Развитие навыков словесного изложения музыкального процесса с помощью понятий и терминов науки о музыкальной форме. Направленность «слова о музыке» на формирование умения *слушать* и *слышать* музыку. Параллельное развитие способности убедительно высказываться о музыке и давать словесную характеристику музыкального образа. Пути выработки навыков свободного оперирования внутренними слуховыми представлениями.

Основные методические задачи в проведении занятий по изучению музыкального произведения:

1. Разделение произведения на части («анализ» - от. греч. «разбирать», «разделять на части»), соответствующее его реальному звучанию, определение функций частей.
2. Обобщение: выявление соответствия типовой музыкальной форме и особенностей строения данного конкретного произведения (реализация логического принципа «от общего к частному»).

3. Выработка навыков профессионального подхода к анализу и оценке музыкальных произведений, необходимых для последующей самостоятельной практики.

Тема 8. Основные формы работы при анализе музыкального произведения

- Прослушать произведение в аудиозаписи без нот
- Прослушать произведение в аудиозаписи с нотами
- Поэтапно рассмотреть произведение для выяснения разделов формы
- Дать характеристику формы в целом, либо с помощью определения типовой формы, либо с указанием используемых формообразующих принципов (если форма не поддается типовому определению).
- Дать характеристику особенностям строения разделов и формы в целом, если она ориентирована на типовую систематику
- Записать результаты анализа, используя четырехуровневую схему фиксации формы: 1я (верхняя) строка – обозначение функции раздела (функциональными знаками, предложенными Ю. Холоповым); 2я строка – обозначение тематизма (латинскими буквами, где большая буква отражает собственно тему, а маленькая ее интонационные элементы, используемые в развивающих, заключительных или вступительных разделах), должно соотносится с обозначением на функциональной строчке; 3я строка – тональный план; 4я строка – потактовый указатель, соотносимый с функциональным знаком (например под знаком главной темы 1-16, далее под знаком хода 17-27 и т.д.)
- Исполнить произведение (при наличии технической возможности исполнения)

Тема 9. Использование навыков анализа музыки в курсе музыкальной литературы.

Место анализа музыки, определяемое общими целями и задачами курса. Методологическое значение музыкального анализа в курсе музыкальной литературы. Общий путь познавательного процесса на занятиях музыкальной литературы – через анализ *конкретного* произведения к созданию *целостной картины* развития музыкального искусства. Задача училищного этапа изучения музыкальной литературы – сформировать четкое представление о стилистических закономерностях, характерных для композиторов разных эпох, о признаках, присущих отдельным школам, стилям определенных эпох.

Анализ как метод воспитания слуховой, эмоциональной, мыслительной активности студентов. Применение метода комплексного (целостного) анализа в курсе музыкальной литературы.

Трудности, возникающие при практическом применении аналитического метода в курсе музыкальной литературы в училище, связанные с отставанием во времени прохождения курса анализа музыкальных произведений. Различные способы приобщения студентов к разбору сочинения.

Обязательное условие для анализа музыки в курсе музыкальной литературы – ориентация на живое восприятие музыки, постижение ее звукового облика. Направленность аналитического метода на уроках музыкальной литературы на воспитание единства слухового, эмоционального восприятия и логического мышления. Анализ музыкально-технологических особенностей произведения в связи с общими музыкально-эстетическими закономерностями.

Использование учебного анализа музыки в рамках современной концепции развивающего обучения. Методика слухового анализа как средство активизации мышления студентов.

Тема 10. Дидактическая роль сочинения в процессе изучения музыкальных форм.

Сочинение как традиционный педагогический прием изучения музыкальной формы. Досочинения в учебниках 19 и 20 веков. «Задачи» Л. Бусслера.

Общие рекомендации по инструктивному сочинению:

- Выбрать 3-4 образца сочинений заданного жанра (формы), сыграть их, отметить основные моделеобразующие элементы (логику гармонических обротов, масштаб разделов и т.д.)
- Выучить наизусть несколько интонационно-гармонических оборотов разных функций (экспозиционных, развивающих, заключительных)
- Смоделировать общий план развертывания формы, ее гармонический каркас.
- Выполнить фигуративную обработку гармонического каркаса, используя типовые фактурные формулы заданного жанра (или стилевого образца) и отдельные, выученные наизусть обороты, творчески сочетая их с собственными элементами музыкальной ткани
- Использовать при сочинении (в зависимости от поставленной задачи) теоретически возможные приемы модификации исходной типовой структуры (расширения, дубли, сжатия, мотивные арки и т.д.).
- Записать исполнение собственного сочинения на аудионоситель и прослушать его.

Тема 11. Особенности преподавания АМП для учащихся разных специальностей.

Корректировка программы курса и методов ведения предмета в зависимости от исполнительской специальности (принцип профилизации), а также уровня предварительной подготовки студентов училища как обязательное условие успешного усвоения предмета.

Специфика преподавания АМП на теоретическом отделении, определяемая тем, что данный предмет является одной из основных специальных дисциплин. Воспитание навыков профессионального слышания музыки и активизации мышления. Формирование профессионального музыковедческого аппарата у студентов-теоретиков. Выработка навыков самостоятельной аналитической работы, умения работать с книжным материалом. Организация самостоятельных занятий студентов-теоретиков.

Различия в тематических планах дисциплины в зависимости от специальности учащихся. Подбор материала для анализа в соответствии со специальностью учащихся.

Тема 12. Формы проверки знаний.

Разнообразие форм проверки знаний учащихся в музыкальном колледже. Основные из них: текущая (краткий опрос учащихся по пройденному материалу, входящий в качестве составной части в урок) и итоговая (в форме контрольного урока, а также экзамена).

Методы проведения опроса на уроке. Основные типы вопросов, варианты проверки знания музыкального материала, приемы активизации группы при проведении опроса.

Особенности проведения экзаменов в музыкальном училище, методика их организации. Принципы составления вопросов, соотношение их в билете.

Практика проведения опросно-семинарских занятий в училище. Действенность использования такого типа уроков, особенно на старших курсах.

Методика проведения контрольного урока, логичность завершения им крупных тем курса. Эффективность использования этого вида занятий, направленного на решение комплекса проблем: возможность сочетания проверки знаний с воспитанием логического мышления, формированием навыков самоконтроля, активизацией творческих возможностей. Многообразие форм работы на уроке данного типа: классные работы-сочинения, доклады по предварительно разработанной тематике, собеседования по теме, музыкальные викторины, музыкальные конкурсы и т. д.

Тема 13. Курсовая работа по АМП на теоретических отделениях

Курсовая работа выполняется в течение заключительного семестра изучения дисциплины для проверки самостоятельных аналитических навыков. В целях использования широкого спектра теоретических знаний и навыков анализа для курсовой работы предлагается произведение музыки XX века либо группа произведений эпохи барокко или классико-романтической традиции, либо проблема из области теории и истории музыкальной формы, разрабатываемая на определенном материале Тема курсовой работы согласовывается с предметно-цикловой комиссией, реализующей данную дисциплину.

Педагог, ведущий индивидуальные занятия выступает руководителем курсовой работы, консультируя студента в установленном учебным планом количестве часов.
Структура курсовой работы включает в себя: 1) историческую характеристику произведения (группы произведений) с его включение в контекст общих процессов эволюции музыкального стиля и техник композиторского письма, установлением композиционных аналогий с произведениями и принципами формообразования других исторических эпох, 2) потактовую схему формы каждой части, 3) выводы по особенностям строения каждой части и цикла в целом, 4) список литературы.
Курсовая работа сдается на проверку до итогового экзамена по курсу и выступает составляющей итоговой оценки.
Рекомендовано в целях тренинга профессиональной риторики и коммуникации, а также для открытости учебного процесса, проведение кафедральных конференций, на которых студенты выступают с докладами по темам своих курсовых работ.
Примерные темы курсовой работы:
Старинная двухчастная форма в Английских сюитах И.С. Баха
Форма в сонатах Д. Скарлатти (на примере анализа 8-10 сонат)
Концерт Г.Ф. Телемана (на выбор): особенности трактовки цикла и формы частей
Ранние сонаты Й. Гайдна
Ранние симфонии В. Моцарта (к проблеме барокко-классицизм)
Особенности формы «русских симфоний» (на примере произведений Балакирева или Бородина)
Программность и музыкальная форма (на материале по выбору студента)
Каденция солиста в концертах С. Рахманинова и ее роль в музыкальной форме.
Особенности сонатной формы в поздних симфониях Д. Шостаковича.
Тема 14. Обзор научно-методического обеспечения дисциплины: учебники XIX – начала XX века.
Экскурс в историю русского дореволюционного музыкально-исторического образования.
Рассмотрение учебников:
А.Б. Маркс. Всеобщая теория музыки.
Л. Бусслер. Музыкальная форма в 30 задачах.
А. Аренский. Руководство к изучению форм вокальной и инструментальной музыки.
Х. Риман. Катехизис истории музыки.
Г. Катуар. Музыкальная форма.
Немецкая традия Formenlehre (науки о форме) в русской музыкальной педагогике.
Тема 15. Обзор научно-методического обеспечения дисциплины: учебники XX века.
Учебники и учебные пособия, используемые в современной педагогической практике:
И. Способин. Музыкальная форма.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма. – М., 1974.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. – М., 1980.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1983.
Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1–2. М.,1988–1990.
Л. Мазель. Строение музыкальных произведений.
Тюлин Ю. Н., Бершадская Т., Пустыльник И., Пэн А., Тер-Мартиросян Т., Шнитке А. Музыкальная форма. М., 1965.
В. Задерацкий. Анализ музыкальных произведений. В 2 т.
Е. Ручьевская. Классическая музыкальная форма.
В. Холопова. Формы музыкальных произведений.
Ю. Холопов. Введение в музыкальную форму.
Т. Кюрегян. Форма в музыке XVII-XXX веков.
М. Бонфельд. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки.

Г. Заднепровская. Анализ музыкальных произведений.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания анализа музыкальных произведений» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра после прохождения курса обучающиеся сдают зачет.

Виды контрольных заданий, выполнение которых заложено в основу аттестации:

– разработка календарно-тематического плана занятий по определенному разделу курса;

– составление плана урока по теме, предложенной преподавателем;

– разработка различных вариантов объяснения материала по разным типам тем (урок обзорного типа, биографический, аналитический), включая презентацию;

– представление вариантов заданий по какой-либо теме курса;

– разработка различных вариантов проведения опроса группы по одной из тем курса.

– составление заданий для музыкальной викторины по одному из разделов курса;

– предложение вариантов творческих заданий по темам курса зарубежной и отечественной музыкальной литературы (классные работы-сочинения, домашние доклады, конкурсы на лучшее исполнение отрывков музыкальных произведений и пр.).

– представить аннотации к современным учебникам и учебным пособиям по курсу музыкальной литературы.

Итоговая зачетная оценка выставляется при успешном выполнении всех вышеперечисленных контрольных заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Обязательная литература

1. Аренский А. Руководство к изучению форм вокальной и инструментальной музыки. Т.2. – М. 1894. Ч. 1 – 2. – М., 1930.
2. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. В 2 ч. – М., 2003.
3. Бусслер Л. Учебник форм инструментальной музыки. В 30 задачах. – М., 2012.
4. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений: Рондо в музыке XX века. – М., 1995.
5. Дмитревская К. Анализ хоровых произведений. – М., 1965.
6. 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
7. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М., 1995.
8. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 2. – М., 2008.
9. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
10. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII – XX веков. – М. 1998.
11. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М., 1978.
12. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М., 1986.
13. Мазель Л. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
14. Риман Г. Катехизис истории музыки: история музыкальных форм. – М., 2018.
15. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. – СПб., 1998.
16. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. – М., 1958.
17. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1980.
18. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М., 2006.
19. Холопова. В. Формы музыкальных произведений. – СПб., 1999.
20. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма. – М., 1974.

21. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы. – М., 1980.
22. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М., 1983.
23. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. – М., 1988; Ч. 2. – М., 1990.

Дополнительная литература

1. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991.
2. Аркадьев М. Временные структуры новоевропейской музыки. – М., 1992.
3. Арзаманов Ф. О роли курса анализа музыкальных произведений в воспитании исполнителя / Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. – М., 1967. – С. 5 – 33.
4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Издание 2-е. – Л., 1971.
5. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980.
6. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. – М., 1970.
7. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
8. Боровинская Н. Предметная интеграция как путь решения некоторых проблем общего курса анализа в музыкальном училище // Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика: сб. ст. и материалов. – Ростов н/Д., 2006. – С. 146 – 156.
9. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 1. Ритмика. – М., 1972. Часть 2. Интонация. Часть 3. Композиция. М., 1978.
10. Дабаева И. Русская духовная музыка в теоретических курсах училища и вуза // Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика: сб. ст. и материалов. – Ростов н/Д., 2006. – С. 254 – 260.
11. Иванова А. Развитие образно-ассоциативного мышления в курсе анализа музыкальных произведений // Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика: сб.
12. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
13. Коловский О. О песенной основе хоровых форм в русской музыке // Хоровое искусство. Вып. 3. – Л., 1977. – С. 46–67.
14. Кулаковский Л. Строение куплетной песни. На материале народной и массовой песни. – Л., 1939.
15. Лаврентьева И. О взаимодействии двух контрастных принципов формообразования в вокальной музыке // Вопросы музыкальной формы. Вып. 3. – М., 1977.
16. Мазель Л. Проблемы анализа музыки. – М., 1978.
17. Мазель Л. Статьи по теории и анализу музыки. – М., 1982.
18. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
19. Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. – Л., 1982.
20. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
21. О музыке. Проблемы анализа / Сост. В. Бобровский и Г. Головинский. – М., 1974.
22. Протопопов. В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. – М., 1979.
23. Протопопов. В. Принципы музыкальной формы Бетховена. – М., 1970.
24. Протопопов. В. Вариационные процессы в музыкальной форме. – М., 1967.
25. Протопопов. В. Принципы музыкальной формы И.С. Баха. – М., 1981.
26. Протопопов В. Вторжение вариаций в сонатную форму // Избранные исследования и статьи. – М., 1983. – С. 151 – 159.
27. Рагс Ю. Об анализе периода / Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. – М., 1967 – С. 41 – 84.
28. Руднева А. Русское народное музыкальное творчество. – М., 1994.

29. Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л., 1960.
30. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л., 1977.
31. Степанова И. Слово и музыка: Диалектика семантических связей. – М., 2002.
32. Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М., 1985.
33. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. – М., 1969.
34. Федосова Э. Методика преподавания анализа музыкальных произведений: уч. пособие. – М., 1988.
35. Хватова С. Духовный концерт в курсе анализа музыкальных произведений // Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика: сб. ст. и материалов. – Ростов н/Д., 2006. – С. 261 – 272.
36. Холопов Ю. Принцип классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971. – С. 65 – 94.
37. Холопов Ю.Н. Три предмета – три науки // СМ, 1990, № 3. – С. 85 – 86.
38. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. – М., 1983.
39. Хохлов Ю. Строфическая песня и ее развитие от Глюка к Шуберту. – М., 1997.
40. Шабунова И. О профилизации курса «Анализ музыкальных произведений» на дирижерско-хоровом и вокальном отделениях музыкального училища // Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика: сб. ст. и материалов. – Ростов н/Д., 2006. – С. 105 – 121.

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 МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Разработчик – Порфирьева Елена Васьяновна, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является:

– изучение методических принципов преподавания музыкальной литературы как одной из важнейших дисциплин в системе обучения музыканта;

– воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства.

Для реализации поставленной цели в учебном процессе необходимо осуществить следующие педагогические **задачи**:

–подготовка творчески мыслящих преподавателей;

–формирование практических навыков преподавательской работы;

–выработка у студентов интереса к творческому поиску, обновлению форм и методов работы;

–изучение методики проведения урока.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы,	*Знать*: – различные системы и методы музыкальной педагогики;

анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с

	требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

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 5 семестра.

Очное обучение

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

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	12	5	
Самостоятельная работа		60		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение

Основы методики как науки, ее диалектический характер, основные составные части. Методика преподавания музыкальной литературы как предмет изучения. Цели и задачи курса.

Тема 1. Специфика курса музыкальной литературы в училище и его место в системе образования профессионального музыканта

Взаимосвязь отдельных звеньев в системе музыкального образования школа –колледж – вуз. Место курса музыкальной литературы в среднем звене данной системы. Специфические функции музыкально-исторических дисциплин в каждом из звеньев. Задача общего музыкального воспитания как основная в преподавании музыкальной

литературы в ДМШ, необходимость формирования «культуры слуха и музыкального восприятия на методическом ознакомлении с музыкальной литературой» (Б. Асафьев). Особое место учебной дисциплины «Слушание музыки» в ДМШ.

Смысл курса музыкальной литературы в среднем звене музыкального образования – изучение конкретных музыкальных произведений, на основе которого складывается представление об основных этапах развития музыкального искусства в различные эпохи, происходит освоение специальных музыкально-исторических понятий.

Соотношение курса музыкальной литературы в училище и курса истории музыки в вузе. Наличие общих черт: круг изучаемых явлений музыкальной культуры, хронологический принцип построения курсов. Различия: основа курса истории музыки – изучение общего исторического процесса развития музыкальной культуры (по странам, эпохам, жанрам и т. д.); опора в курсе музыкальной литературы на изучение конкретных явлений музыкального искусства, установка на глубокое изучение личности и творчества крупнейших композиторов.

Разносторонность связи курса музыкальной литературы с другими дисциплинами музыкально-теоретического и специального циклов. Синтезирование элементов разных дисциплин в курсе музыкальной литературы. Координация данного предмета с другими музыкально-теоретическими дисциплинами. Возможные пути создания межпредметных связей.

Углубление и совершенствование знаний, полученных при изучении других музыкально-теоретических предметов и в классе по специальности. Возможности в процессе изучения музыкальной литературы практического использования, закрепления и расширения умений и слуховых навыков учащихся, приобретаемых на уроках сольфеджио, теории музыки, гармонии.

Необходимость «вторжения» в курсе музыкальной литературы в область музыкально-теоретических дисциплин, изучаемых на старших курсах (полифония, инструментоведение, анализ музыкальных произведений).

Тема 2. Структура предмета. Вопросы планирования курса

Общие принципы подхода к составлению программы по музыкальной литературе: историко-хронологический (изучение музыкальных произведений в хронологическом порядке), монографический (составление программы на основе монографических тем, посвященных изучению творчества отдельных композиторов).

Основные трудности в планировании курсов: соотнесение обширного объема материала, который лежит в основе курса, с его жесткими временными рамками, необходимость постоянного обновления курса, включения в круг изучаемых тем новых художественных явлений; целесообразность координации курса музыкальной литературы с параллельно проводимыми музыкально-теоретическими курсами.

Поиск наиболее рационального расположения материала в курсе при условии сохранения специфики предмета.

Необходимость осмысления курса в его целостности и внутренних связях.

Современные тенденции перехода от унификации в составлении программы по музыкальной литературе к вариативности. Традиционный подход к изучению предмета, основанный на последовательном прохождении зарубежной и отечественной музыкальной литературы (I, II курсы – зарубежная музыка, III, IV курсы – отечественная музыка). Поиски альтернативных моделей – параллельное прохождение исторически близких периодов в зарубежной и отечественной музыкальной культуре, использование наряду с монографическим жанрово-стилевого принципа.

Анализ наименее разработанных тем в курсе музыкальной литературы. Основные проблемы в изучении западноевропейской музыки XVII–XVIII веков в курсе музыкальной литературы. Необходимость глубокого изучения музыки XX века, как отечественной, так и зарубежной. Пути решения этой проблемы – увеличение временного объема на музыку

XX века в основных курсах, создание спецкурса по музыке XX века (главным образом на теоретическом отделении).

Тема 3 Формы работы и основные виды занятий в курсе музыкальной литературы

Наиболее распространенная форма занятий по музыкальной литературе – групповая. Урок – основная форма учебной работы. Урок как тематически ограниченная и завершенная часть учебного процесса; связь каждого урока с предыдущим и последующим; система занятий.

Структура урока училищного типа, включающего три составные части: объяснение материала, прослушивание музыки и проверочно-опросную.

Разные виды уроков по музыкальной литературе. Урок-беседа как форма, способствующая активизации учащихся. Принципы работы педагога с учащимися в ходе урока-беседы. Применение проблемного метода обучения.

Отличие урока училищного типа от вузовской лекции. Особенности использования лекционной формы в музыкальном училище, преобладание этой формы при изложении вводных, обзорных тем; целесообразность увеличения удельного веса ее на старших курсах.

Семинарская форма занятий в курсе музыкальной литературы. Ее возможности в формировании навыков самостоятельной работы. Специфические формы проведения семинарских занятий в училище. Результативность использования уроков смешанного опросно-семинарского типа. Задачи педагога при организации семинарских занятий.

Методическая организация работы студентов на уроке музыкальной литературы. Формирование навыков конспектирования, общие принципы записи на уроке.

Организация регулярной самостоятельной работы студентов училища.

Тема 4. Основы методики проведения занятий
обзорно-биографического типа

Существенное место занятий данного типа в курсе музыкальной литературы в училище. Основные разновидности тем, изучаемых на уроках такого типа:

1) *обзорные* темы – в начале изложения больших разделов курса (например, «Музыкальная культура России эпохи рубежа XIX – XX веков»), на которых излагаются сведения об определенной исторической эпохе, историко-художественном контексте, стилевых направлениях, сообщаются данные о развитии в области смежных видов искусств.
2) темы, посвященные изложению *характеристики творчества и биографии композитора* и ставящие цель подготовить студентов к изучению конкретных музыкальных произведений.

Динамика изучения обзорных тем в музыкальном училище. На начальном этапе изучения музыкальной литературы их функция вспомогательная – введение к изучению творчества композиторов определенной эпохи. На старших курсах увеличение роли таких тем. Основные трудности при подготовке к проведению занятий обзорного типа, вытекающие из многопрофильности подобных тем, связаны с обилием материала и, соответственно, с проблемой его отбора, необходимостью установления межпредметных связей. Возможности использования различных форм интегрированных уроков как средства активизации учащихся, реализации их творческого потенциала.

Основные функции занятий, посвященных освещению биографии и характеристики творчества композитора следующие:

– дать представление об основных периодах творчества композитора.

– на основе биографии композитора изложить характеристику его творчества.

– показать особенности творческой личности композитора, его художественных взглядов.

– представить круг общения композитора, ввести его творчество в контекст стилевых направлений эпохи.

Важность детального изучения биографии композиторов на уроке по музыкальной литературе в училище. Задачи педагога по подготовке студентов к изучению

биографического материала на младших курсах в училище (приобщение студентов к методике изучения биографии, обучение их навыкам систематизации биографических данных, содержащихся в учебниках и учебных пособиях). Особенности изучения биографического материала на старших курсах: увеличивающееся значение самостоятельного изучения его учащимися, изложение преподавателем на уроке лишь «узловых» вопросов (периодизация жизни и творчества, наиболее важные вехи творческой биографии).

Общие принципы отбора фактологического и музыкального материала. Место и характер показа музыкальных произведений на занятиях данного типа.

Использование демонстрационных материалов.

Тема 5. Общие вопросы методики изучения музыкального произведения в курсе музыкальной литературы

Изучение музыкального произведения с целью осмысления его как художественного феномена. Значение понимания первичности художественного произведения и вторичности «слова о нем».

Связанная с этим задача формирования у учащихся навыков осознанного слушания музыкальных произведений. Пути решения этой проблемы в училищном курсе музыкальной литературы. Использование опыта ведущих мастеров детской музыкальной педагогики. Возможности творческого преломления методики преподавания музыкальной литературы Е. Б. Лисянской, основанной на методе слухового анализа музыкальных произведений.

Развитие специфических навыков словесного изложения музыкальных впечатлений. Направленность «слова о музыке» на формирование умения *слушать* и *слышать* музыку. Параллельное развитие способности убедительно высказываться о музыке и давать словесную характеристику музыкального образа. Пути выработки навыков свободного оперирования внутренними слуховыми представлениями.

Основные методические задачи в проведении занятий по изучению музыкального произведения:

- Рассмотрение музыкального произведения в историко-хронологическом и художественно-эстетическом аспектах, а также с точки зрения его содержательности и метода выражения содержания через данную композицию и структуру.
- Формирование представления о наиболее типичных чертах стиля композитора на основе конкретного произведения.
- Выработка навыков подхода к разбору и оценке музыкальных произведений, необходимых для последующей самостоятельной практики.
- Различия в проведении занятий, связанных с изучением произведений различных жанров: оперы, симфонии, камерных сочинений и т. д.

Тема 6. Место и особенности анализа музыки в курсе музыкальной литературы

Место анализа музыки, определяемое общими целями и задачами курса. Методологическое значение музыкального анализа в курсе музыкальной литературы. Общий путь познавательного процесса на занятиях музыкальной литературы – через анализ *конкретного* произведения к созданию *целостной картины* развития музыкального искусства. Задача училищного этапа изучения музыкальной литературы – сформировать четкое представление о стилистических закономерностях, характерных для композиторов разных эпох, о признаках, присущих отдельным школам, стилям определенных эпох.

Анализ как метод воспитания слуховой, эмоциональной, мыслительной активности студентов. Применение метода комплексного (целостного) анализа в курсе музыкальной литературы.

Трудности, возникающие при практическом применении аналитического метода в курсе музыкальной литературы в училище, связанные с отставанием во времени прохождения

курса анализа музыкальных произведений. Различные способы приобщения студентов к разбору сочинения.
Обязательное условие для анализа музыки в курсе музыкальной литературы – ориентация на живое восприятие музыки, постижение ее звукового облика. Направленность аналитического метода на уроках музыкальной литературы на воспитание единства слухового, эмоционального восприятия и логического мышления. Анализ музыкально-технологических особенностей произведения в связи с общими музыкально-эстетическими закономерностями.
Использование учебного анализа музыки в рамках современной концепции развивающего обучения. Методика слухового анализа как средство активизации мышления студентов.
Тема 7. Методика показа и анализа оперы
Общие принципы анализа опера как произведения музыкально-синтетического плана в курсе музыкальной литературы. Особенность подхода к анализу оперного произведения на уроке музыкальной литературы – сочетание индивидуального подхода к каждому отдельному произведению с выделением общих закономерностей оперной драматургии, характеристики оперных персонажей, соотношения вокальных партий и функции оркестра.
Общие композиционные особенности занятия. Функции вступительного раздела. Важность рассмотрения истории создания оперы, анализа либретто и сопоставления его с литературным первоисточником, сравнения редакций, истории сценического воплощения.
Возможные пути разбора оперы: 1) последовательный; 2) на основе выведения общих принципов драматургии и образно-сюжетных линий. Критерии, на основании которых выбирается тот или иной вариант рассмотрения конкретного сочинения. Необходимость соблюдения баланса между характеристикой оперного произведения как целого и детальным рассмотрением наиболее значительных эпизодов ее.
Общие принципы анализа драматургии оперы: внимательное отношение к опорным точкам (экспозиция, завязка, кульминация, развязка), этапным моментам в характеристике действующих лиц. Приемы характеристики действующих лиц в опере. Изучение различных типов арий (ария-портрет, ария-монолог, ария-романс, ария-песня и др.).
Роль ансамблей в опере. Различные типы ансамблей.
Роль хора и различные функции хоровых сцен в опере.
Роль оркестра, анализ и характеристика оркестровых эпизодов в опере (увертюра, интродукция, оркестровые антракты и т. д.).
Особая роль итоговой части урока, обобщающей материал аналитической раздела.
Тема 8. Методика анализа симфонии и камерно-инструментальных произведений
Основные принципы построения урока, посвященного анализу инструментальных сочинений.
Жанр симфонии как сквозная тема в курсе музыкальной литературы. Осмысление главных составляющих жанра, сохраняющего на протяжении истории своего развития признаки стабильности и вместе с тем постоянно изменяющегося. Связанные с этим особенности подхода к изучению симфонии на разных этапах прохождения курса музыкальной литературы (от симфоний Гайдна до произведений композиторов второй половины XX века).
Различные задачи, стоящие при изучении симфонических и камерно-инструментальных жанров на разных этапах музыкально-исторического образования в музыкальном училище, определяемые возрастными особенностями студентов и особенностями их музыкального восприятия. Изучение общих закономерностей организации циклической композиции, анализ тематизма (на младших курсах). Внимание к процессуальной стороне музыкальной формы, особенностям тематического развития (на старших курсах).
Особенности изучения программных симфонических произведений. Различные типы воплощения программы в симфонической музыке.

Знакомство с оркестровой партитурой, формирование навыков работы с ней. Внимание к выразительной роли оркестровых тембров.

Тема 9. Методика анализа камерно-вокальных произведений

Специфика анализа камерно-вокальной музыки, определяемая взаимоотношениями слова и музыки в вокальных произведениях. Анализ поэтического текста как основы музыкально-поэтического образа. Анализ функций вокальной и инструментальной партий в раскрытии поэтического образа. Внимание к интонационному строю вокального произведения и к характеру изложения инструментальной партии. Жанровые разновидности камерных вокальных произведений (романс, песня, баллада и др.).

Тема 10. Особенности преподавания музыкальной литературы
на различных отделениях

Корректировка программы курса и методов ведения предмета в зависимости от исполнительской специальности (принцип профилизации), а также уровня предварительной подготовки студентов училища (наличие или отсутствие прохождения музыкальной литературы в ДМШ) как обязательное условие успешного усвоения предмета.

Специфика преподавания музыкальной литературы на теоретическом отделении, определяемая тем, что данный предмет является одной из основных специальных дисциплин. Воспитание навыков профессионального слышания музыки и активизации мышления. Формирование профессионального музыковедческого аппарата у студентов-теоретиков. Выработка навыков самостоятельной аналитической работы, умения работать с книжным материалом. Организация самостоятельных занятий студентов-теоретиков.

Тема 11. Формы проверки знаний

Разнообразие форм проверки знаний учащихся в музыкальном училище. Основные из них: текущая (краткий опрос учащихся по пройденному материалу, входящий в качестве составной части в урок) и итоговая (в форме контрольного урока, а также экзамена).

Методы проведения опроса на уроке. Основные типы вопросов, варианты проверки знания музыкального материала, приемы активизации группы при проведении опроса.

Особенности проведения экзаменов в музыкальном училище, методика их организации. Принципы составления вопросов, соотношение их в билете.

Практика проведения опросно-семинарских занятий в училище. Действенность использования такого типа уроков, особенно на старших курсах.

Методика проведения контрольного урока, логичность завершения им крупных тем курса. Эффективность использования этого вида занятий, направленного на решение комплекса проблем: возможность сочетания проверки знаний с воспитанием логического мышления, формированием навыков самоконтроля, активизацией творческих возможностей. Многообразие форм работы на уроке данного типа: классные работы-сочинения, доклады по предварительно разработанной тематике, собеседования по теме, музыкальные викторины, музыкальные конкурсы и т. д.

Тема 12. Краткий обзор истории музыкально-исторического образования в России. Учебники и учебные пособия по музыкальной литературе

Экскурс в историю русского дореволюционного музыкально-исторического образования. Обновление содержания, форм, методов музыкально-исторического образования в послеоктябрьский период.

Учебники и учебные пособия, используемые в современной педагогической практике. Критический анализ учебников и учебных пособий по курсам истории музыки и музыкальной литературы. Знакомство с учебными пособиями по смежным дисциплинам, целесообразность использования их педагогами в качестве вспомогательной литературы (пособия по литературе, смежным видам искусств). Нотные хрестоматии, их использование на занятиях по музыкальной литературе.

Возможность использования научно-популярной литературы о музыке в качестве учебных пособий по отдельным разделам курса музыкальной литературы.

Особое внимание к изучению в курсе музыкальной литературы автобиографических документов, эпистолярных материалов композиторов, публицистики.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания музыкальной литературы» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра после прохождения курса обучающиеся сдают зачет.

Виды контрольных заданий, выполнение которых заложено в основу аттестации:

– разработка календарно-тематического плана занятий по определенному разделу курса;

– составление плана урока по теме, предложенной преподавателем;

– разработка различных вариантов объяснения материала по разным типам тем (урок обзорного типа, биографический, аналитический), включая презентацию;

– представление вариантов заданий по какой-либо теме курса;

– разработка различных вариантов проведения опроса группы по одной из тем курса.

– составление заданий для музыкальной викторины по одному из разделов курса;

– предложение вариантов творческих заданий по темам курса зарубежной и отечественной музыкальной литературы (классные работы-сочинения, домашние доклады, конкурсы на лучшее исполнение отрывков музыкальных произведений и пр.).

– представить аннотации к современным учебникам и учебным пособиям по курсу музыкальной литературы.

Итоговая зачетная оценка выставляется при успешном выполнении всех вышеперечисленных контрольных заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Обязательная литература

Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973.

Бокщанина Е. А. Методика преподавания музыкальной литературы в училище. М., 1961.

Гейлиг М. Очерки по методике преподавания музыкальной литературы в училище. М., 1966.

Зенкин К.В. История и/(или) музыкальная литература в среднем и высшем звеньях. (В связи с некоторыми проблемами музыкально-исторической науки) //Вузовское и довузоаское музыкальное образование: модели взаимодействия. Казань, КГК, 2009.

Как преподавать музыкальную литературу. / Сост. А. Тихонова. М., 2007.

Лисянская Е. Музыкальная литература. Методическое пособие. М., 2001.

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.

Назайкинский Е. В. О психологии музыкального художественного восприятия. М., 1972.

Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М.,1989.

Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. М., 1972.

Дополнительная литература

Гивенталь И. Некоторые задачи вузовского курса методики преподавания музыкальной литературы в училище // Методика преподавания историко-теоретических дисциплин: Сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. М., 1977. Вып. 26.

Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся // Вопросы музыкальной педагогики. М., 1980. Вып. 2.

Демченко А. Изучать целостно // Советская музыка. 1988. №9.

Кушнир М. Комплексная методика развития музыкального мышления //Проблемы развития системы музыкального образования: Сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. М., 1986. Вып. 87.

Лагутин А. И. Изучение музыкальной литературы в ДМШ //Методические записки по вопросам музыкального образования. М., 1966.

Лагутин А. И. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе //Методические записки по вопросам музыкальной педагогики /Ред.-сост. Е. Царева. М., 1981. Вып. 3.
Масленкова Л. Б. Л. Яворский о воспитании слуха //Критика и музыкознание. Л., 1980.
Рыцлин Л. Л., Григорович В. Б. Некоторые вопросы эстетического воспитания учащихся в училищном курсе музыкальной литературы //Методические записки по вопросам музыкального образования. М., 1966.
Танкелевич Е., Шаймухаметова Л. Воспитывать творческое мышление // Сов. музыка. 1988. №9.

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).

МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА

Разработчик – Мерсиапова Кадрия Гумеровна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса — дать студентам комплексное представление о специфике деятельности музыкального критика и журналиста, а также рассмотреть вопрос об актуальности востребованности музыкальной и — шире — художественной критики и журналистики в наши дни.

С этой целью поставлены **задачи** курса:

- сформировать у студентов представление о своеобразии деятельности журналиста в освещении информации сферы искусства;
- освоить профессиональные требования музыкально-критической, определяющие этические и правовые нормы в деятельности журналиста, основные принципы сотрудничества с представителями сферы искусства, с различными источниками информации;
- заложить основу изучения жанрового и композиционного своеобразия музыкальной критики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-6. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессионально й деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	Знать: - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и

	руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.
ПК-7. Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства;	Знать: - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментации к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал.
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ;- навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка и риторическими приемами.
ПК-8. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	Знать: - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Уметь: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: - психологического навыками взаимодействия в творческом коллективе.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5-6 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	99		6
Самостоятельная работа		9		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	17		6
Самостоятельная работа		91		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема I

Музыкальная критика и музыкальная журналистика в современном мире

Художественная культура как одна из областей общественного сознания. Критика и журналистика как общественное явление. Идеологический характер публицистической деятельности.

Связь художественной культуры с социальными интересами в обществе в данный исторический момент: музыкальная журналистика и современность.

Тема II

Музыкальная критика и журналистика — генезис и становление. История возникновения музыкальной журналистики, связь её с возникновением прессы и средств массовой коммуникации. Пресса как наиболее естественная среда для функционирования критики.

Тема III

Музыкальная критика и журналистика второй половины XIX — начала XX в. Взаимопроникновение околомузыкальной публицистики и «классических» критических эссе в становящейся системе средств массовой коммуникации. Идеологизация музыкальной журналистики. Музыкальная критика и политико-экономические дискуссии первой половины XX в.

Тема IV

Музыкальная критика второй половины XX в. Коммерциализация искусства и формирование новых подходов к освещению явлений музыкально-прекрасного. Музыкальная критика и институт продюсирования в массовой культуре. Музыкальная журналистика и промоушен.

Тема V

Музыкальная критика как особый род искусствоведческого дискурса: сходство и различие музыкально-критических подходов к музыкально-прекрасному и аналитических процедур академического музыкознания.

Сходство и различие музыкальной критики и музыкальной журналистики.

Тема VI

Музыкальная журналистика и критика как словесное творчество. Отличие критики от научной и публицистической деятельности. Различия между критико-аналитическими и созидательно-художественными способностями.

5. Формы контроля

Зачётно-экзаменационные требования включают в себя ответ на два вопроса: один касается истории, теории или актуальных проблем музыкальной критики, другой представляет собой анализ собственных работ, выполненных в курсе. Высший балл получают студенты, имеющие публикации в прессе, либо в интернете, а также выступление на радио, телевидении.

Отвечая на вопросы, студент должен показать знание теоретического материала, умение рассматривать явления музыкальной жизни в реальном времени, писать критические статьи и журналистские репортажи, а также владение навыками анализа явлений в области музыкального искусства; обладание самостоятельным мнением, индивидуальным стилем музыкального критика. Устный ответ должен сопровождаться демонстрацией написанных работ и / или публикаций. При выставлении итоговой оценки на экзамене преподаватель должен учитывать активность работы студента в течение всего курса.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Средства массовой информации России : учеб. пособие для вузов / М. И. Алексеева [и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред. Е.Л. Вартанова [и др.]. Гриф УМО. - М. : Аспект Пресс, 2008. і 380 с. - Библиогр.: с. 377379. - ISBN 978-5-7567-0427-3 : 208-00. Учебное пособие.

Проблематика СМИ : информ. повестка дня : учеб. пособие для вузов / под ред. М. В. Шкондина [и др.]. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 316 с. - Прил.: с. 261-316. - ISBN 978-5-7567-0505-8 : 18000.-200-00.-212-50. Учебное пособие.

Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Журналистика" / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 240 с. - Библиогр.: с. 229. - Прил.: с. 224-238. ISBN 978-5-7567-0306-1 : 22500

Мельник, Г.С. Методы журналистики / Г.С. Мельник, М. Н. Ким. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2008.-272 с.

Колесниченко, А.В. Практическая журналистика : учеб. пособие. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010.- 192 с.

Курышева, Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыковедение» / Т.А. Курышева. - М. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. - 295 с.

Цукер, А.М. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры // История современной отечественной музыки. Вып.3. -М., 2001. С. 457.

Цукер, А.М. Массовая музыка и академическое музыкознание. Единый мир музыки. - Ростов н/Д.-2003. с. 23.

Дополнительная литература

Тема I

Гаспаров М. Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день // Вестник истории, литературы, искусства. Отделение историко-филологических наук РАН. — М.: Собрание; Наука, 2005. — Т. 1. — С. 26—29.

Костина А. В. Популярная культура // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 3. — С. 213-215.

Черняк М. А. Категория «автора» в массовой литературе // Черняк М. А. Феномен массовой литературы XX века. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — С. 152—178.

Тема II

Адорно Т. Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
Давыдов Ю. Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105.
Хобсбаум Э. Век Революции. Европа 1789—1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 480 с.
Тема III
Адорно Т. Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
Тема IV
Бирюкова Т.А. Гипертекстовая онлайн-журналистика: История возникновения (на примере электронного журнала FEED) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. №3.
Тема V
Майнхоф У. Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 11— 13.
Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
См. также: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/speckurs/saussure1.pdf
Тема VI
Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
См. также: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/speckurs/saussure1.pdf

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.

МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является подготовка студентов-музыковедов к научно-исследовательской деятельности на основе методов современного музыкознания в контексте отечественной науки.

Общими **задачами** дисциплины являются:

- формирование у студента навыков, представлений и компетенций в области целей и задач музыкознания, структуры и проблематики современной науки о музыке,
- владение методологией музыкознания в контексте общенаучной методологии;
- теоретическое изучение и практическое освоение различных методов исследования музыкального произведения и других феноменов музыкальной культуры.

Освоение содержания дисциплины выдвигает требования к формированию самостоятельного научного мышления, знания основных методов и направлений музыкознания, умения самостоятельно и творчески применять их при работе с различным материалом исследования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	Уметь: – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в	Знать: – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	Уметь: – осуществлять в составе группы работу по

социальнокультурой сфере	исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	Владеть: – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5 семестра.

Очное обучение

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

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	5	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. Основы научно-исследовательской деятельности

Тема 1. Наука и искусство как способы изучения и отражения мира.

Субъективность и объективность описания действительности. Формы взаимодействия науки и искусства в системе гуманитарного знания. Соотношение музыкознания и музыкальной практики. Музыкознание как самосознание музыкальной культуры. Осмысление музыкознанием природы и функций музыкального искусства, его места в человеческой культуре, роли музыки в жизни общества. Музыкознание как система знаний о музыке (познавательная функция музыкознания).

Музыкознание как условие воспроизведения различных форм музыкальной деятельности. Его воздействие на композитора, исполнителя, слушателя музыки. Роль музыкознания в формировании ценностных ориентаций музыканта, в определении целей музыкальной деятельности, в построении программы действий, в нахождении способов их осуществления (регулятивная функция).

Творческая функция музыкознания. Активная роль музыкознания в процессах художественного творчества, в постановке новых художественных задач, в построении систем музыкального языка. Научные основы художественного творчества.

Музыка как специфический вид художественной деятельности человека. Место музыки в ряду других искусств. Синкретические формы художественной деятельности и ее дифференциация.

Соотношение методологии с теоретическим и историческим знанием. Методология как форма самопознания науки. Обобщенный характер методологического знания.

Непосредственное отражение в нем субъективно-операционного компонента научной деятельности. Принципиальное совпадение структуры методологии со структурой исследуемой ею науки. Отражение в структуре методологии закономерностей и свойств реальной предметной области, ее состава и ракурсов. Методологический уровень познания как форма постижения сложных объектов.

Многоуровневая структура методологии музыкознания как отражение сложности и многоликости объекта музыковедческого исследования - музыкальной культуры и музыкального искусства, их многообразных связей с другими областями человеческой жизни, культуры, искусства и науки. Философский, общенаучный и специальный уровни методологии. Возможность более детального рассмотрения ее структуры. Теоретическое мышление, историческое описание, анализ музыкального произведения как различные способы познания законов и явлений музыкальной культуры.

Музыка и идеология.

Тема 2. Научная парадигма и закономерности развития науки.

Теория научных революций Т. Куна. Парадигма, как модель постановки проблемы и путей ее решения. Накопление противоречий и смена парадигмы как механизм движения науки. *Понятия теории, гипотезы, метода, парадигмы (2 ч).* Принципы систематизации научных выводов. Работа со словарными и энциклопедическими изданиями. Анализ определений теории, гипотезы, метода в различных изданиях.

Понятие системности (2 ч). Система научного мышления. Системность как критерий научного подхода. Вариативность точек зрения в зависимости от «системы координат» (В.Гейзенберг). Преодоление кумулятивизма в развитии науки. Полипарадигматичность современного научного мышления. Понятие о методологии. Методология как область науки, изучающая ее структуру и логическую организацию, отношение к практической деятельности, определяющая место данной науки в системе знаний, изучающая методы и средства научного исследования.

Внутренние функции методологии: анализ целей и задач, предмета, содержания и форм научной деятельности, понятийного аппарата и операционной логики науки.

Тема 3. Факт и концепция в системе научного знания.

Основные типы научных исследований: фактология (введение в научный обиход новых фактов и их систематизация), концептуальные исследования. Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. Наблюдение — метод исследования, применяющийся на начальной стадии работы и заключающийся в первичном описании предметов, явлений, процессов объективной действительности (дескриптивный метод). Эксперимент — научно поставленный опыт, целенаправленное изучение явления в точно учитываемых условиях. Роль предшествующих знаний и гипотез для проведения наблюдений и экспериментов. Проблема интерпретации полученной в ходе наблюдения информации. Сочетание дескриптивного метода с аналитическим и синтетическим методами.

Формальная логика как наука о выводном знании (знании, получаемом из ранее установленных истин, без обращения к опыту). Понятие, его различные виды. Сравнение, методы сходства и различия. Классификация понятий. Суждение. Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Установление причинной связи явлений.

Аналогия, гипотеза, доказательство и опровержение. Основные законы логики. Овладение законами формальной логики как условие культуры музыковедческих исследований.

Математические методы в музыкознании. Анализ количественных отношений как условие точного знания. Роль математики в акустических исследованиях и других областях музыкознания.

Математическая логика как ступень в развитии формальной логики. Математизация логических операций как форма предельного абстрагирования от конкретного содержания научных высказываний. Применение научного аппарата

математической логики в кибернетике, в математической лингвистике, в теории программирования. Возможность применения математической логики в ряде областей музыкознания, например, в исследовании структуры музыкального языка, стиля, для обработки результатов конкретных социологических исследований.

Логический и математический аппарат науки как специфическое обобщение реальности.

Применение кибернетических методов в музыкознании. Перспективы применения электронно-вычислительных машин и информатики в исследовательской и педагогической работе музыковеда.

Тема 4. Основные методы гуманитарной науки и их применение в музыкознании.

Общенаучные методы в музыкознании. Использование в музыковедении методов филологии, лингвистики, семиотики, психологии, истории, литературоведения, методов точных наук и др. Постановка проблемы в условиях междисциплинарного исследования.

Компаративный, сравнительно-типологический и структурно-типологический методы, теория «культурного производства». Основные формы типологии. Типизация как группирование объектов по характерным признакам. Классификация — распределение предметов определенного рода на взаимосвязанные классы. Существенные и практически важные признаки предметов как основания научной классификации. Систематика и таксономия как формы классификации.

Системный подход. Рассмотрение целостного объекта как совокупности элементов, вступающих в многообразные связи и отношения между собой и с внешней средой. Аспект рассмотрения проблемы как сторона системного подхода. Структура как устойчивая связь частей предмета. Система понятий и их связей, структурные уровни. Динамика развития системы. Значение системного подхода для рассмотрения различных объектов музыкознания (музыкальное произведение, музыкальный язык, структура музыкальной жизни и др.). Системный подход к культуре.

Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований. Выделение решающего звена — фактора, синтезирующего действие различных детерминант развития данного явления как необходимое условие применения комплексного подхода.

Общенаучный метод моделирования и его применение в музыковедческих исследованиях. Физические конструкции, условные образы, схемы и логико-математические формулы как виды моделей. Умозаключение по аналогии как основа метода моделирования. Модель как отражение механизмов функционирования системы, развертывания процесса, средство конкретизации, наглядного представления абстрактного содержания. Примеры изучения музыкальных явлений методом моделирования (знаковое и графическое моделирование гармонических процессов, тематического развития, композиции музыкального произведения). Нотный текст как модель музыкального звучания. Синхронические таблицы и графики — средство ориентировки в истории музыкальной культуры. Использование моделирования в музыкальной педагогике (принцип наглядности). Ограниченность моделирования как метода познания. Упрощение и огрубление в модели изучаемого объекта. Вероятностный характер знания, получаемого методом моделирования.

Раздел II. Научная специфика музыковедения

Тема 5. Особенности общих характеристик исследования в музыковедении.

Актуальность, предмет исследования и материал исследования. Зависимость актуальности от изменяющихся системных условий. Роль музыкознания в обучении и воспитании музыкантов (композиторов, исполнителей), в воспитании слушателей, в приобщении к музыке широких слоев населения (педагогическая, разъяснительная и популяризаторская функции музыкознания). Музыкознание и проблема научного

управления процессами развития музыкальной культуры. Общественная ответственность музыкознания.

Социальная обусловленность музыкознания и его саморазвитие. Связи музыкознания с другими науками, исследующими жизнь общества, культуру, различные виды искусства. Относительная самостоятельность музыкознания как области гуманитарного знания, внутренняя логика его развития (особенно фундаментальных разделов). Научный аппарат музыкознания, специфическая система понятий и терминология. Роль музыковедческой методологии для исследований в других областях искусствознания, в эстетике, философии и других науках. Специфические методы науки о культуре и искусстве. Система эстетических законов и категорий как философская основа для рассмотрения художественной деятельности человека. Отношения искусства к действительности. Природное и историческое в искусстве (C. Dahlhaus). Личное, групповое, классовое, национальное и общечеловеческое в искусстве. Положение о художественном образе как форме художественного мышления — методологическая основа анализа содержания и формы музыкального произведения. Рациональная и эмоциональная стороны художественного образа, различные способы их постижения. Научное и художественное в методах искусствоведения. Искусствоведение как продолжение искусства, художественные методы в структуре научной деятельности. Их сочетание со строго научными объективными подходами.

Специфика музыкального искусства и методов его познания**.** Особенности содержания и выразительных средств музыки. Их историческая изменчивость. Многообразные связи и зависимости музыкального искусства от других областей художественного творчества. Необходимость учета обоих указанных факторов при анализе музыкальных произведений и процесса развития музыкальной культуры. Недопустимость механического применения общих методологических установок и методов других наук к рассмотрению музыкальных явлений. Многообразие предметов, областей музыкознания и методов их рассмотрения.

Принцип историзма в музыкознании.

Целостный анализ (Л. Мазель, В. Цуккерман).

Функциональный подход в музыкознании.

Структурализм и постструктурализм в музыкознании.

Тема 6. Основные параметры общей характеристики исследования.

Актуальность и ее специфика в разных областях знания. Анализ степень изученности проблемы – как составная часть научного исследования. Специфика научной новизны в музыковедении. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Материал исследования. Необходимость пересмотров аксиологических, идеологических и других не константных параметров описания предмета.

Тема 7. Историческое и теоретическое музыкознание.

Тесное взаимодействие исторического и теоретического музыкознания на современном этапе развития науки.

Историческое музыкознание как комплекс наук о музыке, изучающих процесс развития музыкальной культуры и ее современное состояние в различных регионах земного шара во всей их конкретности и многообразии.

Цель исторического музыкознания:

— поставить на службу современной музыкальной практике опыт развития музыкальной культуры.

Задачи исторического музыкознания:

— сохранение музыкального культурного наследия, открытие ранее неизвестных художественных явлений, включение их в современную музыкальную жизнь;

— выявление закономерностей исторического развития музыкальной культуры путем исследования фактов, событий и процессов на базе исторических источников;

— прогнозирование перспектив развития музыкальной культуры, научное обоснование методов управления ею.

Многообразие предметов исторического музыкознания. История музыкального художественного творчества (в контексте социальной и культурной жизни соответствующих эпох) как основной предмет исторического музыкознания (всеобщая история музыки, история музыки различных регионов земного шара, отдельных стран и народов).

Дифференциация музыкально-исторических исследований по историко-географическому признаку, например, русская и западная медиевистика, византиеведение и пр.

История развития отдельных музыкальных жанров (оперы, симфонии, камерных инструментальных жанров и пр.).

История музыкального исполнительства (в целом и в различных его областях — вокальное и инструментальное исполнительство, оперный театр и пр.). История музыкальных инструментов.

История музыкознания, музыкальной критики и публицистики. История музыкальной педагогики.

Проблема становления исторических дисциплин, исследующих вопросы музыкального восприятия (см. К. Дальхауз, 1982), исторической музыкальной социологии (см. Т. Кнайф, 1971), истории музыкальной жизни.

Вспомогательные музыкально-исторические дисциплины, их цели и задачи, место в структуре исторического музыкознания:

— источниковедение истории музыки различных стран и периодов;

— музыкальная текстология;

— музыкальная археология;

— музыкальная палеография (русская, европейская и пр.).

Актуальная необходимость развития вспомогательных исторических дисциплин для обеспечения культуры музыковедческих исследований.

Музыкальная историография — раздел истории музыкознания, изучающий вопросы развития музыкально-исторической науки, смену ее методологических установок.

Историческая и теоретическая (систематическая) ориентация музыкознания как основное структурное разделение. Его реальное осуществление в истории развития музыкознания. Работа Гвидо Адлера (1885 г.) как один из исторически ранних примеров осознания данной поляризации. Вклад следующих поколений музыковедов в уточнение и развитие структурной дифференциации музыкознания.

Система теоретического музыкознания как вневременной срез состояния музыкальной культуры. Б*о*льшая или меньшая универсальность его категорий, их действенность для различных этапов развития музыкальной культуры. Система музыкально-теоретических категорий как инструмент анализа музыкальной культуры, ее сторон и явлений. Абстрактный характер теоретических универсалий, необходимость их исторической конкретизации. Теория музыки как изучение закономерностей музыкального языка. Понятие историзма теории (Ю.Н.Холопов). Основные этапы развития отечественного теоретического музыкознания.

Тема 8. Музыкальный язык как особая знаковая система и специфика ее изучения.

Семиотические концепции в музыкознании. Особенности семантики в невербальной знаковой системе, особенности синтактики и прагматики. Общее понятие о языке.

Язык — знаковая система любой физической природы, выполняющая познавательную и коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности. Социокультурная природа языка. Язык как форма существования и выражения *мышления*.

Условность и безусловность языковых знаков. Специфические законы языка, отличные от законов мышления. Проявление языка в речевой деятельности.

Музыкальный язык (система средств музыкальной выразительности) как:

– основа материально-звуковых явлений музыкальной культуры;

– инструмент музыкального мышления, орудие всех форм музыкальной деятельности.

Роль музыкального языка в осуществлении художественного общения людей. Музыкальный язык как средство художественного выражения, как условие восприятия музыкального произведения. Музыкальный язык как инструмент наследования музыкальной культуры и ее передачи от одного поколения к другому.

Специфика музыкального языка. Отсутствие однозначных смысловых значений элементов музыкального языка. Ведущее место эмоционально-оценочного компонента в системе средств музыкальной выразительности (ценностные поля музыкального языка) и вытекающая отсюда смысловая роль конструктивно-логической организации музыкальной ткани.

Тема 9. Культурологические аспекты музыкального искусства.

Социальные, экономические, этнические, религиозные, политические и иные факторы влияния на развитие музыкального искусства и их изучение с позиций музыкознания. Музыкальная культурология — раздел музыкознания, изучающий роль музыки в жизни общества, ее отношение к различным аспектам человеческой деятельности и в связи с этим — различные слои и уровни музыкальной культуры в единстве форм музыкальной деятельности и реальной звуковой музыкальной среды. Музыкальная эстетика — раздел музыкознания, изучающий отношение музыки к действительности, принципиальные вопросы воздействия музыки на человека, феномен музыкального мышления, взаимоотношения и взаимодействие музыки с другими видами искусства.

Специфичность развития музыкальной культуры в различных регионах земного шара. Сложность путей развития музыкальной культуры. Ее зависимость от специфических природных, социальных и культурно-исторических условий. Наличие и научное обоснование ряда общих закономерностей. Необходимость их верификации конкретно-историческими исследованиями музыки различных культурно-этнографических зон.

Основные культурно-исторические зоны земного шара. Роль мировых религий (буддизм, христианство, ислам) в их формировании. Специфические черты традиционного музыкального искусства Дальнего Востока (Китай, Япония), Индии, Ближнего Востока. Особенности музыкальной культуры Африки. Различие художественных традиций восточной и западной частей континента, распространение арабской музыкальной культуры на Средиземноморском побережье. Традиционная музыкальная культура Америки, Австралии и Океании.

Специфика европейской музыкальной культуры. Ее генетические связи с музыкальными культурами восточного типа, с музыкой Средиземноморья (музыка Южной и Западной Европы). Особые пути развития музыкальной культуры в Северной (гальские, германские, скандинавские народы) и Восточной Европе. Единство европейской музыкальной культуры, обусловленное общностью исторических судеб стран континента.

Письменный характер европейской музыкальной культуры. Роль авторства и фиксированного текста произведения в системе музыкальной коммуникации европейского типа (дифференциация форм музыкальной деятельности: композитор — исполнитель — слушатель). Историзм европейской музыкальной культуры. Сохранение исторических пластов музыкального творчества в активном слое культуры. Обновление художественного творчества как противовес его исторической консервации

Музыка как социальный текст. Диалектическое взаимопроникновение национального и интернационального в искусстве. Национальная культура как отражение самобытности, индивидуальности народа, своеобразия его психического склада. Воздействие на нее условий жизни, исторических традиций. Тенденция к культурному обособлению, сохранению "своего лица" как необходимый элемент жизни нации. Рельефное выделение локальных особенностей в универсальном контексте. Проявление национального своеобразия в содержании музыки. Его материализация в интонационно-звуковом строе произведений, в системе выразительных средств национального искусства. Историческая устойчивость национальных черт музыкального искусства. Его обогащение в процессе интернациональных связей. Традиции национального искусства как фактор, регулирующий процесс освоения художественных ценностей мирового искусства.

Формы проявления национального начала в профессиональном музыкальном искусстве. Национальный фольклор как источник образов, фактор, влияющий на своеобразие выразительных средств профессиональной музыки. Прямое использование фольклорного материала или его опосредованное воздействие на художественный строй и музыкальный язык произведений. Идейно-эмоциональное содержание музыки, раскрытие национальных образов и характеров как важнейший критерий национального своеобразия музыки.

Раздел III. Формы, жанры и основные направления музыковедческих работ

Тема 10. Фундаментальные исследования: методы систематизации и представления результатов.

Монография и статья. Практическое изучение образцов: Г.Аберт. Моцарт; И.Барсова. История нотации; Л. Кириллина. Бетховен; Ю. Холопов. Концертная форма у И.С. Баха; М.Аркадьев. Временные структуры новоевропейской музыки. Анализ методологической основы, структуры и научного стиля названных работ.

Техника реферирования. Формы отражения авторской позиции в реферативных работах. Реферат по отдельной работе. Реферат по группе работ. Реферативный обзор научной проблемы. Техника аннотирования. Задачи аннотации, зависимость аннотации от предназначения. Техника рецензирования. Рецензия как форма обмена научными мыслями.

Тема 11. Методологические принципы в работах отечественных музыковедов.

Анализ музыковедческих работ. Становление отечественного музыкознания, основные этапы развития отечественной мысли о музыке, московская и петербургская. Педагогический аспект в научных исследованиях. Асафьев, Мазель, Цуккерман, Способин, Тюлин, Скребков, Ливанова, Конен, Холопов, Назайкинский и др. Современные тенденции отечественного музыкознания. Рассмотрение наиболее значительных работ современных отечественных музыковедов.

Тема 12. Методологические принципы в работах зарубежных музыковедов.

Анализ музыковедческих работ. Связь исторического музыкознания с другими гуманитарными науками, «университетское музыкознание». Шенкер и его последователи. Дискуссии о путях развития музыкознания. Рассмотрение наиболее резонансных работ зарубежных музыковедов XX – XXI вв.

Тема 13. Национальные особенности в гуманитарном знании.

Гуманитарное знание в отличие от точных наук обладает национальной спецификой, связанной с особенностями истории, национальных культурных традиций, иными факторами, формирующими национальные особенности научной парадигмы.

Социально востребованные направления, учитывающие региональную специфику подготовки музыковедов. Музыкальная этнография — область исторического музыкознания, изучающая народное музыкальное творчество. Предметы музыкальной этнографии: народное песенное творчество, инструментальная музыка, народный музыкальный быт в их историческом развитии. Исследование исторических и

национальных художественных стилей, их географического распространения, культурно-исторических взаимоотношений народов мира ("сравнительное музыкознание"). Методы музыкальной этнографии: непосредственное наблюдение и документальное описание, звукозапись образцов народной музыки, теоретический анализ языковых систем народной музыки, строя народных музыкальных инструментов.

Актуальные задачи отечественного музыковедения по изучению музыкальных культур народов земного шара с целью расширения культурных контактов и проведения культурной политики, адекватной тенденциям развития мировой музыкальной культуры.

Музыкальное краеведение — музыкально-историческая дисциплина, занимающаяся изучением музыкальной культуры отдельных местностей (городов, областей, краев и пр.) и культурных центров и ареалов. Музыкальный фольклор, художественное творчество, концертная и театральная жизнь определенной местности как предметы музыкального краеведения. Специфические особенности в развитии музыкальной культуры различных регионов той или иной страны (столицы и провинциальных городов, глубинных и пограничных областей и пр.). Роль краеведческих исследований в развитии музыкальной культуры соответствующих местностей в создании истории национальной культуры.

Раздел IV. Музыковедение и современные информационные технологии

Тема 14. Базы данных, библио-метрические системы и их влияние на развитие музыкознания.

Музыкальное искусство в сети Интернет. Специализированные ресурсы. Изменение информационно-коммуникативной среды. Форумы по вопросам музыки. Особенности электронных публикаций результатов музыковедческого исследования. Web-журналистика.

Система профессиональных периодических изданий. Отечественные и зарубежные журналы. Анализ тематических рубрик, стиль изложения научных результатов в периодических изданиях.

Аннотация научной статьи. Система ключевых слов.

Индексы цитирования и другие науко-метрические инструменты.

Гранты на научные исследования. Поиск фондов, составление заявок исследований, формулировки общих характеристик и ожидаемых результатов. Принципы современной научной коммуникации.

Публичное представление результатов исследования: научные конференции.

Тема 15. Научная этика.

Правила цитирования. Оформления ссылок. Авторское право в науке. Нормативно-правовая основа научной деятельности. Этические основы профессиональной коммуникации.

5. Формы контроля

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (практические работы, тесты)

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература.

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.,1995.

2. Амрахова А.А., Зенкин К.В., Акопян Л.О., Сапонов М.А., Насонов Р.А., Кюрегян Т.С. Реестр наших заблуждений (Беседы и размышления об отечественном музыкознании) // Журнал Общества теории музыки. 2017. № 3 (19). С. 1-41.
3. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
4. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа: Учебное пособие для вузов. М.: 2015.
5. Бурдье П. Рынок символической продукции / Пер. с франц. Е.Д. Вознесенской // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
6. Бычков Ю.Н. Введение в методологию музыкознания: Рабочая программа дисциплины (модуля). М.,2015. Электронный ресурс. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/35095094/?page=1&*=6%2Fr%2FXMTgY1v3C%2B40iIiv3nUQ0d57InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5tZ2lrLm9yZy9vb3AvMjAxNS81MzAzMDYvTWV0b2Rfdm1tXzUzMDMwNl8xOC4wNS4xNS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Ik1ldG9kX3ZtbV81MzAzMDZfMTguMDUuMTUucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjM1MDk1MDk0IiwidHMiOjE1ODAzMzU3NzYyMjIsInl1IjoiNDg0Mjc2MTI4MTU2MzM1MzI4OCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1ODAzMzU3MzImdGxkPXJ1Jm5hbWU9TWV0b2Rfdm1tXzUzMDMwNl8xOC4wNS4xNS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjElRDElOEllRDElODclRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIrJUQxJThFLiVEMCVCRCslRDAlQjIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUIyKyVEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCNyVEMSU4QiVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vZmlsZXMubWdpay5vcmcvb29wLzIwMTUvNTMwMzA2L01ldG9kX3ZtbV81MzAzMDZfMTguMDUuMTUucGRmJmxyPTQzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0zYjAwYThjNjUyZWYwZGZiMjlkYzZiNzA1OTQxYTkxOSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
7. Валькова В. Б. Воспитывать историзм мышления // Сов. музыка. - 1988. - № 2. - С. 88-91.
8. Вопросы методологии теоретического музыкознания / Сб. тр. Вып. 66 / Отв. ред. Ю. Н. Бычков. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1983. - 136с.
9. Вузовское и довузовское музыкальное образование /Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 2008.
10. Дальхауз К. Музыкознание как социальная система // Сов. музыка. - 1988. - № 3. - С. 109-116.
11. Денисов А.В. Математические методы в теории музыки – эвристические возможности и перспективы // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013. № 4 (30). С. 32-36.
12. Дулат-Алеев В.Р. Современная теория музыки: проблемы и перспективы дисциплинарной матрицы // Журнал Общества теории музыки. Вып. 4а. 2014. С. 1-7.
13. Еременко Г.А. Обновление учебного комплекса профессии «Музыковед» (О содержании и организации дисциплины «Методология музыкознания») // Вестник музыкальной науки. 2019. № 1 (23). С. 130-136.
14. Зверев А.С. Идея целостности произведения искусства в трудах Ханса Зедльмайра // Культура и искусство. 2018. № 3. С. 41-47.
15. Ингарден Р. Исследования по эстетике. - М.: Иностранная литература, 1962. - 572 с.
16. Келдыш Ю. В. Музыковедение // Музыкальная энциклопедия. - Т.3. - М.: Сов. энциклопедия, 1976. - Кол. 805-830.
17. Коляденко Н.П. Синергетический подход в интерпретации музыкальных текстов // Вестник музыкальной науки. 2018. № 2 (20). С. 12-19.
18. Контексты современности /Хрестоматия. Труды по социологии культуры. Пер. с англ. Казань, 1997.
19. Кулапина О.И. Методология музыкознания в образовательном пространстве // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3. С. 429.
20. Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1977.

21. Лукина Г.У. О методологии анализа музыки С.И. Танеева // Инновации и инвестиции. 2014. № 7. С. 155-157.
22. Медушевский В. В. Какая наука нужна музыкальной культуре // Сов. музыка. - 1977. - № 12. - С. 78-84.
23. Методологические основы научного познания / Под ред. проф. П. В. Попова. - М.: Высшая школа, 1972. - 271 с.
24. Методологические вопросы теоретического музыкознания / Труды, вып.22. Ред.-сост. С. Матвеева. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1975. - 297с.
25. Назайкинский Е. В. О роли музыкознания в современной культуре // Сов. музыка, 1982, № 5. - С. 51-54.
26. Назайкинский Е. В. О системе музыкально-теоретических дисциплин // Проблемы образования и воспитания в музыкальном вузе: Сб. науч. тр. / Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. - М., 1978. - С.94-121.
27. Науменко Т.И. Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы). М.: РАМ им. Гнесиных, 2005. 212 с.
28. Науменко Т.И. Текстология музыкальной науки. М.: Памятники исторической мысли, 2013. 584 с.
29. Науменко Т.И. Направления музыкальной науки в России: на материале диссертаций 1930-2000-х годов" // Журнал Общества теории музыки. 2016. № 4. www.journal-otmroo.ru/
30. Науменко Т.И. Современное музыковедение в мировом научном контексте: к постановке проблемы // Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: сборник статей по материалам Международной научной конференции 14-18 ноября 2016 г. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2016. Т. 1. С. 12-20.
31. Науменко Т.И. Перспективы сближения российской и зарубежной музыковедческих традиций // Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом. Сборник трудов Международной научной конференции 23-28 апреля 2017 года. М.: ООО Издательство "Согласие", 2017. С. 84-93.
32. Петренко С.Д. «Иконологический метод» и анализ произведений искусства новейшего времени в педагогической практике // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 183.
33. Рагс Ю. Н. Теоретическое музыкознание / Учебное пособие по курсу "Введение в специальность" для студентов-музыковедов высших музыкальных учебных заведений. - М.: ГМПИ им. Гнесиных., 1983. - 63с.
34. Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей. - Вып. 1-3. - Л.: Сов. композитор, 1980-83.
35. Сохор А. Н. Музыка и общество. - М.: Знание, 1972. - 47 с.
36. Сыченко Г.Б. Изучение музыкальных культур коренных народов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской консерватории // Вестник музыкальной науки. 2017. № 1 (15). С. 42-56.
37. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
38. Фомин В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкознания: Афтореф. дис. ... канд. искусствоведения. - М., 1977. – 22 с. / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского.
39. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов консерваторий и муз. училищ. - М.: Научно-творч. центр "Консерватория", 1994. - 260 с.
40. Цуккерман В. А. О теоретическом музыкознании // Сов. музыка. - 1956. - № 4. - С. 72-76.

Дополнительная литература.

1. Ан С.А., Костерина М.Г. Феномен «совершенства незавершенного» в русской православной иконе // Вестник культуры и искусств. 2017. № 3 (51). С. 107-112.
2. Арановский М.Г. Структура музыкального текста. М., 1997.
3. Арановский М. Г. К изучению музыкальной логики как явления культуры // Методологические проблемы науки и культуры. Межвузовский сборник, вып. IV.

Культура и пути ее познания / Куйбышевский гос. университет. - Куйбышев, 1979. - С. 140-150.
4. Богоявленский С. Н. Советское теоретическое музыкознание (1941-1966) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6 - 7. - Л.: Музыка, 1967. - С. 164-194.
5. Ванслов В. В. Об отражении действительности в музыке. Очерки. - М.: Музгиз, 1953. - 236 с.
6. Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музыкальной эстетики. С нем. пер. Ларош. С предисл. переводчика. - М.: Юргенсон, 1910. - 162 с.
7. Земцовский И. И. Фольклористика в системе музыковедческих дисциплин // Сов. музыка, 1982, № 9. - С. 69-71.
8. Каган М. С. Музыка в мире искусств // Сов. музыка.- 1987. - № 1. - 26-38.
9. Кому принадлежит культура /Материалы международной научно-практической конференции. Казань, 1997.
10. Корыхалова Н. П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения: (17.00.02; 09.00.04) / Киев. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Киев, 1988. - 41 с.
11. Орлов Г. А. Структурная функция времени в музыке. (Исполнение и импровизация) // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 13. - Л.: Музыка, 1974. - С. 32-57.
12. Петриков С. М. Эволюционное музыковедение в системе художественного образования студентов. - Новосибирск, 1990. - 92 с
13. Серов А. Н. Музыка, музыкальная наука, музыкальная педагогика (1864 г.) // Избранные статьи. - Том 2. - М.: Музгиз, 1957. - С. 187 - 216.
14. Сохор А. Н. О методологии научного познания искусства // Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. Сб. статей. - Вып. 2. - Л.: Сов. композитор, 1981. - С. 23-35.
15. Ярустовский Б. М. О музыкальном образе // Сов. музыка. - 1953. - № 7-9.
16. Adler G. Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft // Vierteljahrsschrift fьr Musikwissenschaft. - 1 (1885). - S. 5 - 20.
17. Adorno T. W. Einleitung in die Musiksoziologie. Zwцlf theoretische Vorlesungen. - Fr. am M.: Suhrkamp, 1962. - S. 224.
18. Blaukopf K. Musiksoziologie. - St. Gallen, 1950.
19. Grabner H. Handbuch der funktionellen Harmonielehre. Berlin, 1944; 7.Auflage, 1974.
20. Dahlhaus C. Grundlagen der Musikgeschichte. - Kцln, 1977. - 169 S.
21. Einfhrung in die systematische Musikwissenschaft / Unter Mitarbeit von T. Kneif, H. de la Motte-Haber u. H.-P. Reinecke. / Hrg. von C. Dahlhaus // Kцln: Musikverlag Hans Gerig, cop. 1971.
22. Haydon G. Introduction to Musicology. - Charel Hill: The University of North Carolina Press. - Cop. 1941. - XШ, 329 p.
23. Husmann H. Einfьhrung in die Musikwissenschaft. - Heidelberg: Qulle und Meyer, 1958. - S. 268.
24. Lissa Z. Ьber das Spezifische der Musik. - Berlin: Henschelverl., 1957. - S. 333.
25. Merriam A. P. Definitions of "Comparative Musicology" and "Ethnomusicology": an Historical-Theoretical Perspective // Ethnomusicology. - XXI. - 1977. - № 2. - P. 189-204.
26. Moser H. J. Musikwissenschaft // Moser H. J. Musiklexikon. Vierte, stark erweiterte Auflage. Bd. 2. - Hamburg: Sikorski, 1955. - S. 845-849.
27. Naumenko T. Textological Aspects of Musicology in Russia and the Former Soviet Union. M .: publishers “Progress-Tradition”, 2017. 448 c.
28. Riethmueller A. Die Musik als Abbild der Realitaet. Zur dialektischen Widerspiegelungstheorie in der Aesthetik. - Wiesbaden: Steiner, 1976. - S. VIII, 131.
29. Silbermann A. Introduction a une sociologie de la musique. - Paris: PUF, 1955. - 225 p.
30. Wilhelm Maler. Beitrag zur Dur-moll-tonalen Harmonielehre. München u. Leipzig, 1931; 13.Auflage. München: Leuckart, 1984.

31. Wiora W. Historische und systematische Musikwissenschaft. - Tutzing: Schneider, 1972. - S. 48O.
32. Wiora W. Methodik der Musikwissenschaft // Enzyklopaedie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden. - 6. Lieferung: Methoden der Kunst- und Musikwissenschaft. - Мьnchen u. Wien: R.Oldenbourg Verlag, cop. 1970. - S. 153.

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 РЕДАКТИРОВАНИЯ

Разработчик – Порфирьева Елена Васьяновна, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Основы редактирования» является подготовка компетентного специалиста, обладающего необходимым комплексом профессиональных знаний, умений, навыков в области редактирования и редакционно-издательского дела, для работы в сфере книго- и нотоиздания, СМИ (включая теле-и радиоформат), рекламном деле, системе связей с общественностью, а также образовательных учреждениях, театральных и концертных организациях и других учреждениях культуры.

Задачи дисциплины:

– дать представление о значении редакторской работы в научно-исследовательской и издательской деятельности;

– изучить основные нормативные документы (государственные стандарты), регламентирующие оформление печатной продукции;

– познакомить с категориальным аппаратом, используемым в теории и практике редактирования;

– показать на конкретных примерах использование основных приемов редакторского анализа;

– выделить основные виды ошибок в авторском тексте и способы их устранения;

– научить применять теоретическую информацию в анализе конкретных материалов на практических занятиях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Основы редактирования» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-6. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессионально й деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	Знать: - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить

	информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.

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 4 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	4	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

ЛЕКЦИИ

Введение. Литературное редактирование как прикладная филологическая дисциплина. Общетеоретические основы и задачи научного редактирования текста. Сфера применения навыков редактирования.

Тема 1. **Принципы редакционной подготовки различных типов изданий.** Виды и типы изданий. Специфические черты научных изданий, их отличие от изданий литературно-художественного типа. Основные принципы редакционной подготовки различных типов изданий (полное собрание сочинений, избранные сочинения, сборники научных статей, хрестоматии, антологии и др.). Учреждения, осуществляющие научную подготовку рукописей к изданию. Текстология как вспомогательная филологическая дисциплина, ее задачи и значение в редакционно-издательском процессе.

Тема 2. **Работа редактора над аппаратом книги.** Общая характеристика аппарата книги. Составные части аппарата издания, их характеристика и основные функции. Зависимость аппарата книги от характера издания. Основные требования к элементам, составляющим аппарат книги. Предисловие. Послесловие. Прикнижная аннотация. Комментарий, его виды (текстологический, историко-литературный, реальный, словарный). Примечания. Виды указателей: предметные, именные и т.д. Правила составления оглавления и содержания. Выходные данные, их структура и содержание. Библиографический аппарат книги. Виды ссылок и списков литературы.

Тема 3. **Текст как объект работы редактора.** Текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста (информативность, смысловая целостность, синтаксическая связность, литературная обработанность) и их практическое значение для редактирования.

Тема 4. **Методика редакторского анализа текста.** Специфика редактирования научного текста. Общая схема работы редактора над текстом. Компоненты редакторского анализа. Анализ значимости темы, ее актуальности. Выяснение соответствия содержания произведению современному уровню знаний о предмете исследования и читательскому адресу. Анализ фактического материала, оценка его полноты и достоверности. Оценка логических и жанрово-стилистических качеств текста. Выявление своеобразия авторской манеры изложения. Приемы редакторского анализа (сопоставление авторского замысла с результатами смыслового восприятия текста, сопоставление содержания и формы различных частей произведения и т.д.).

Тема 5. **Техника и виды правки.** Виды редакторского чтения (ознакомительное, углубленное, шлифовочное). Виды правки (вычитка, сокращение, обработка, переделка). Применение различных видов правки в зависимости от характера и степени вмешательства в авторский текст. Отличие редакторской правки от корректорской. Техника редакторской правки. Знакомство с корректурными знаками, используемыми при разных видах правки.

Тема 6. **Работа редактора с фактической основой текста.** Виды и функции фактического материала в тексте. Оценка значимости факта для текста. Приемы проверки фактического материала редактором (конкретизация представления, сопоставление фактов в пределах редактируемого произведения, обращение к авторитетным источникам информации). Основные справочные пособия, необходимые редактору (универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, справочники). Требование унификации оформления фактического материала (единообразие в написании имен, фамилий, дат, географических названий, терминов, единиц измерения и т.д.).

Цитаты как вид фактического материала. Правила и приемы использования цитат. Правила библиографического описания. Оформление библиографической ссылки.

Тема 7. **Редактирование логической основы текста.** Роль логических критериев в процессе редактирования.

Смысловые единицы в тексте (понятия, суждения, связки). Соотношение логических единиц и единиц речи. Выявление и оценка связей между смысловыми единицами текста. Понятия и их отношения в тексте (включение, равнообъемность, перекрещивание, внеположенность). Правило логического деления понятий. Типичные ошибки, вызванные нарушением отношений сходства и различия между именами. Суждение, методика их выявления и сопоставления в тексте. Приемы логического анализа текста. Методика логического свертывания суждений. Логические связки и способы их выражения (эксплицитный, имплицитный). Типичные ошибки в употреблении логических связок.

Основные законы формальной логики (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания), их применение в практике редактирования. Ошибки, связанные с их нарушением. Нарушение логических законов и правил как риторический прием.

Тема 8. **Работа редактора над композицией рукописи.** Общее понятие о композиции и структуре текста. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы.

Требования к композиции: композиционная целостность текста, обоснованная последовательность его частей, их соразмерность, соответствие композиционных приемов характеру авторского материала. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы.

Работа над планом как один из этапов редактирования рукописи.

Работа редактора над рамочными элементами текста (заголовок, начальные фразы и концовка). Работа над переходом от одной части к другой.

Рубрикация, ее назначение. Соответствие рубрик содержанию текста.

Работа редактора над композицией рукописи. Оценка композиционной целостности текста, последовательности и соразмерности его частей.

Тема 9. **Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора.** Понятие о способах изложения и видах текста. Вид текста как композиционно-речевая категория. Способ изложения и жанрово-стилистические особенности литературного произведения. Традиционная классификация способов изложения и видов текста.

Логическая структура и особенности синтаксического построения повествования, описания и рассуждения. Редактирование различных видов текста.

Рассуждение как основной способ изложения в научном тексте. Виды рассуждений, их основные признаки. Типичные ошибки при построении различных видов рассуждений: отвлеченность построения, бессодержательность рассуждения, «мнимые» рассуждения, «наукообразная» форма изложения и т.д.

Доказательство как один из видов рассуждения, его структура, приемы построения. Тезис и аргументы. Типичные ошибки в рассуждении-доказательстве (подмена тезиса, ложность аргументов, избыточность или недостаточность аргументации и др.).

Тема 10. **Анализ языка и стиля текста.** Определение общих и специфических особенностей языка и стиля текста. Основные характеристики научного стиля (аналитический стиль и лаконичность изложения, четкость формулировок и выводов). Проблема субъективности стилистических оценок. Проблема нивелирования авторского языка. Приемы устранения языковых и стилистических ошибок.

Тематический план практических занятий, индивидуальных занятий

1. Принципы редакционной подготовки различных типов изданий. Анализ ГОСТа, содержащего классификаторы видов и типов изданий.
2. Работа над анализом элементов, составляющих аппарат книги, на примере конкретных изданий различных видов и типов. Предисловие. Послесловие. Прикнижная аннотация. Виды комментария (текстологический, историко-литературный, реальный, словарный). Примечания. Анализ различных видов указателей (предметные, именные и т.д.). Правила составления оглавления и содержания.
3. Работа над изучением ГОСТа 7.1.2003 (библиографическое описание) и ГОСТа 7.0.5 – 2008 (библиографическая ссылка). Выходные данные, их структура и содержание. Библиографический аппарат книги. Виды ссылок и списков литературы
4. Освоение методики редакторского анализа текста. Отработка общей схемы и компонентов редакторского анализа на конкретных текстах.
5. Техника и виды правки. Анализ видов редакторского чтения (ознакомительное, углубленное, шлифовочное). Изучение и практическое применение различных видов правки (вычитка, сокращение, обработка, переделка). Освоение техники редакторской правки и изучение корректурных знаков.
6. Работа редактора с фактической основой текста. Овладение навыками оценки и приемами проверки фактического материала (конкретизация представления, сопоставление фактов в пределах редактируемого произведения, обращение к авторитетным источникам информации). Изучение справочных пособий.
7. Цитаты как вид фактического материала. Правила и приемы использования цитат
8. Работа редактора над композицией рукописи. Оценка композиционного построения текста. Составление плана как этап редактирования рукописи.
9. Работа над анализом языка и стиля текста. Отработка приемов устранения языковых и стилистических ошибок.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы редактирования» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра после прохождения курса обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль проводится на индивидуальных занятиях, а также в процессе собеседований со студентами по пройденному лекционному материалу. Итоговый контроль осуществляется на зачете, который проводится в конце изучения дисциплины. Зачет включает ответ на теоретический вопрос и выполнение практического задания по редактированию конкретного текста.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Логос, 2005. – 524 с.
2. Памятная книга редактора / Сост. А.Э. Мильчин – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Книга, 1988. – 415 с.
3. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н.М. Сикорского. – М.: Книга, 1987. – 396 с.
4. Теория и практика редактирования: Хрестоматия /Сост. Н.М. Сикорский. – М.: Изд-во МГПИ, 1990. – 382 с.

Дополнительная литература.
Словари, справочники

5. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания / А.Э.Мильчин, Л.К.Чельцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009 – 1084 с.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – 22-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1990. – 921 с.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С.И. Борунова и др.; под ред. Р.И. Аванесова. – 8-е изд., стер. – М.: Русский язык , 2000 – 686 с.
8. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. - 11-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2016.
9. Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление изданий / Сост. и общ. ред. А.Э. Мильчина. – М.: Книга, 1985. – 576 с.
10. Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения / Под ред. Г.Н.Скляревской. – СПб.: Фолио-пресс, 2002. – 700 с.

Интернет-ресурсы по дисциплине

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1 Электронная библиотека студента «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

http://www.bookchamber.ru/http://lit-red.ru

http://litklub.psi911.com/pravka003.htm

http://www.e-ditor.ru/index.htm

http://opticexpress.org/

http://www.journ.bsu.by/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=63

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=41021&p_page=18

http://www.gramota.ru/

http://www.slovari.ru/

http://www.febras.ru/niso/ovar_niso_2.pdf

Гаймакова Б.Д. Общая методика редактирования. http://litklub.psi911.com/pravka003.htm

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, необходимой для показа презентаций и демонстрации работы автоматизированных программ, применяемых в редакционно-издательской практике.

СОЛЬФЕДЖИО

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель: 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-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать*: – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	5	124		2
Самостоятельная работа		56		
Общая трудоемкость		180		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	5	29		2
Самостоятельная работа		151		
Общая трудоемкость:		180		

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 относя-щихся 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

Разработчики – Федотова Лидия Алексеевна, профессор кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения; Маклыгина Анна Александровна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Курс гармонии является фундаментальным и базовым в ряду с полифонией, музыкальной формой. Важнейшей **целью** курса гармонии является воспитание у студентов-музыковедов музыкально-теоретического мышления, обогащение современными научными знаниями, а также расширение историко-теоретического, общекультурного кругозора, развитие художественного вкуса.

Задачи курса: 1) приобщение к культуре научного труда, работе с научными источниками; 2) формирование и углубление практических навыков в освоении всего богатства гармонии от средневековья до сегодняшнего времени. Вузовский курс расширяет историко-стилевой диапазон изучаемого материала. А практическая часть курса активно включает творческую инициативу обучающихся (досочинение и сочинение в разных формах). Предпочитается работа с «живым» композиторским материалом (а не с инструктивными схемами) – и в письменных заданиях (сочинение в стилях), и в игре на фортепиано. Значительно возрастает роль гармонического анализа.

В вузовском курсе обязателен разумный баланс теории и истории гармонии. Даже в I семестре все важнейшие понятийные категории изучаются, во-первых, с позиции и

теории и истории явления, а во-вторых – с позиции современного теоретического музыкознания и практического освоения на материале не только прошлых эпох, но и новейшего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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 ведется в течение 1-4 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч.	10	248	1,2,3	4

контроль				
Самостоятельная работа		112		
Общая трудоемкость		360		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	53	1,2,3	4
Самостоятельная работа		307		
Общая трудоемкость:		360		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1-й семестр.

– Гармония: этимология термина, определение понятия. Современная трактовка музыкальной гармонии. Учение о гармонии в исторической перспективе.

– Теория аккорда в историческом контексте эволюции гармонии. Современные классификации аккорда.

– Новая аккордика XIX-XX веков: терцовые многозвучия, аккорды с побочными тонами, нетерцовая (квартовая) гармония, смешанно-интервальная аккордика в условиях модальной (например, пентатонной) музыки, гармония в джазе.

- Музыкальные склады имузыкальная фактура. Разные теоретические концепции.
- Фактурная фигурация 4-х голосного склада: мелодическая фигурация; педали и органный пункт, basso ostinato.
- Теория лада – важнейшая категория в музыке. История учений о ладе. Современная классификация ладов (концепции разных авторов). Интервальные роды как материально-звукорядная основа ладов.
- Лады модальные (мелодические) и лады тональные (гармоничекие). Теоретическая позиция разных авторов (Холопов – Бершадская, Асафьев – Яворский – Скребков).

2-й семестр. Новая гармония: «Золотой век гармонии» (XVII-XIX века).

– Тональный хроматизм: виды и формы.

Гармония эпохи барокко. Техника генерал-баса. Хорал, форма бар. Диатоническая секвенция.

– Гармония венских классиков. Гармония и форма. Система тональных функций.

– Модуляционная и субсистемная хроматика. Классификация модуляций. Гармоническая структура классических музыкальных форм.

– Хроматическая гармония линеарной функции. Диссонантные ряды.

– Аккордовая альтерация. «Хроматические по положению и хроматические по существу» аккорды. Постальтерация.

– Микстовая сложноладовая хроматика. Мажоро-минор классиков и романтиков.

– Новые лады в рамках мажоро-минорной тональности (от Глинки к Римскому-Корсакову, Листу).

– Усиление фонически-тембрального качества гармонии в творчестве романтиков.

– Хроматически расширенная тональность в творчестве поздних романтиков.

5. Формы контроля

1-й семестр.

1) Письменная гармонизация мелодии в тональности с субсистемной и модуляционной хроматикой, с развитой мелодико-фактурной фигурацией;

2) Представление письменных работ, выполненных в семестре (в форме небольших прелюдий):

- с новой аккордикой,
- с различной фигурацией фактуры (в стиле Шопена, Скрябина – Рахманинова);

3) Игра упражнений на фортепиано (секвенции в композиторской фактуре, «именные» гармонии Шопена, Листа – Грига, Вагнера, Рахманинова, Скрябина).
4) Гармонический анализ: детальный фактурный анализ произведений композиторов XIX-XX веков.
5) Ответ на теоретический вопрос (по темам 1-го семестра).
2-й семестр.
1) Письменная работа по гармонизации мелодии со всеми видами тональной хроматики.
2) Представление письменных семестровых работ (сочинение):
- прелюдия в простой 2-х или 3-х частной форме классического образца;
- прелюдия в «скрябинском ладу»;
- прелюдия в хроматически расширенной тональности;

3) Игра на фортепиано: секвенции, модуляции, терцово-хроматические ряды, разрешение альтерированных аккордов (с энгармонической заменой звуков;
4) Гармонический анализ.
5) Ответ на теоретический вопрос или обсуждение одного из исследований (Курс «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера).
3-й семестр.
4-й семестр. Экзамен: представление сочиненных в семестре образцов в современных техниках; защита курсовой работы (с рецензией); гармонич. анализ; ответ на теоретич. вопросы (по темам 3 и 4 семестров).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

– Холопов Ю.Н. Гармония: теоретический курс. – М.,1988.
– Холопов Ю.Н. Гармония: практический курс, I и II части. – М., 2003 (2005).
– Холопов Ю.Н. Гармонический анализ. Части I,II,III. – М., 1996;2001;2009.
– Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. – Л., 1978.
– Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы. – СПб., 1997.
– Бершадская Т.С. Нетрадиционные формы письменных заданий по гармонии в консерватории. – Спб., 2002.
– Теория современной композиции. – М., 2005 / Учебное пособие; группа авторов/.

Литература после 2000 года:

– Сб.трудов: «Идеи Ю.Х.Холопова в XXI веке». – М., 2008 (статьи Г.Лыжова, Т.Кюрегян, М.Карасевой и Ю.Н.Холопова).
– Сб.трудов: «Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова». – М., 2013 (статьи И.Кузнецова, И.Ханнанова, К.Зенкина, М.Катунян, Г.Лыжова, Ю.Старостиной, В.Грамадина, Н.Петрусевой, С.Савенко.
– Сб.трудов «Научный вестник Московской консерватории. – 2012, № 2.
– Сб. «Ученые записки Российской Академии музыки им.Гнесиных». – 2017, № 7 (ст.Н.Гуляницкой).
– Холопов Ю. Гармонический анализ. Ч.III. – М., 2009.
– Теория современной композиции. Academia XXI: Учебник (Коллектив авторов Московской консерватории). – М., 2005.
– История отечественная музыка второй половины XX века: Учебник. – М., 2005. (статьи С.Савенко, Т.Левой, Е.Чигаревой, Н.Зейдас, В.Ценовой, Н.Гуляницкой, Ю.Паисова, В.Сырова).
– Красникова Т. Фактура в музыке XX века. – М., 2008.
– Сб. «Композиторы о современной композиции». – М., 2009.
– Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века: Учебное пособие. – М., 2004.

– Федотова Л. Гармонический материал современной музыки: Учебное пособие. – М,, 20074.
Федотова Л. Хрестоматия по практическому курсу гармонии: Учебное пособие. – Казань, 2011.
Федотова Л. Атональность в начале XX века. – Казань, 2011.
Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е: Проблемы, портреты, случаи. – М., 2003.
– Шнитке А. Статьи о музыке. – М., 2004.
– Шенберг А. Стиль и мысль / Статьи, материалы. – М., 2006.
– Глядешкина З. Тональность и модальность в русской теории музыки // Общество теории музыки. – электр. журнал. – 2013, № 2.
– Слонимский С. Практическая гармония: Учебное пособие. – СПб., 2005.
– Петова Е. Развивать практику обучения гармонии // Вестник музык. науки. – Спб., 2019, № 7.
– Гуляницкая Н. Гармония XXI века //Труды Гнесинской академии музыки. – М., 2017, № 4.
– Дебюсси и музыка XX века. – Л., 1983.
– Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. Вып.6. – М., 1969.
– Денисов Э. О некоторых особенностях композиционной техники К.Дебюсси // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
– Дернова В. Гармония Скрябина. – М., 1968.
– Должанский А. Александрийский пентаккорд в музыке Шостаковича // Дмитрий Шостакович. – М., 1967.
– Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. – М., 1994.
– Захарова О. Риторика в западноевропейской музыке XVI – первой половины XVIII века. – М., 1983.
– Иванов-Борецкий М. О ладовой структуре полифонической музыки // Вопросы теории музыки. Вып.2. – М., 1970.
– Из истории советской бетховенианы. – М., 1972.
– История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода / Труды Гнесинского института. Вып.84. –М., 1986.
– Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М., 1983.
– Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. – М., 1961.
– Катуар Г. Теоретический курс гармонии. Части 1 и 2. – М., 1925.
– Кон Ю. Вопросы анализа современной музыки. – Л., 1982.
– Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII –начала XIX веков. – М., 1996.
– Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. – М,, 1975.
– Казелла А. Политональность и атональность. – Л., 1926.
– Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
– Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
– Лыжов Г. Мост к современности. О стилевом курсе гармонии // Научный вестник Московской консерватории. – М., 2011, № 2.
– Музыкальное искусство барокко: стиль, жанры, традиции исполнения // Труды Московской консерватории. Вып. 37. – М., 2003.
Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Сост. В.Шестаков. – М., 1966.
– Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
– Мессиан О. Техника моего музыкального языка. – М., 1995.
– Мясоедов А. О гармонии русской музыки (корни национальной специфики). – М., 1998.
– Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.

– Мийо Д. Политональность и атональность // К новым берегам музыкального искусства. – М., 1923, № 3.
– Орфеев С. Одновысотные трезвучия и тональности // Вопросы теории музыки. – Вып.2. – М., 1970.
– Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке / Сб.трудов Гнесинского института. Вып.,2. – 1985. Вып. 3. – 1989.
– Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. – М., 1977.
– Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – Л., 1975.
– Риман Г. Упрощенная гармония или учение о тональных функциях аккордов. – Спб., 1901.
– Риман Г. Систематическое учение о модуляциях как основа учения о музыкальных формах. – М., 1929.
– Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии. – М., 1956.
– Русская книга о Палестрине / Труды Московской консерватории. Вып. 33. – М., 2002.
– Рославец Н. «Лунный Пьеро» Арнольда Шенберга // К новым берегам музык.искусства. № 3, 1923.
– Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1974.
– Способин И. Лекции по курсу гармонии. – М., 1969.
– Соколов А. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. – М., 1992.
– Стравинский И. Диалоги. – Л., 1971.
– Сигитов С. О роли целостных структур в музыке XX века (Скрябин. Шенберг. Барток). // Теоретические проблемы классической и современной зарубежной музыки / Труды Гнесинского института. Вып. 35 – М., 1977.
– Сигитов С. Ладовая система Б.Бартока позднего периода творчества // Проблемы лада. – М., 1972.
– Старостина Т. Помышление о свете незаходимом: о творчестве Ю.Буцко // Музыка из бывшего СССР. Вып.2., М., 1996.
– Слонимский С. Симфонии Прокофьева. – М., 1967.
– Сабанеев Л. Скрябин. – М., 1925.
– Тюлин Ю. Учение о гармонии. – М., 1966.
– Тюлин Ю. Музыкальная фактура и мелодическая фигурация. В 2 книгах. – М., 1977.
– Тараканов М. Новая тональность в музыке XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып.1. – М., 1972.
– Тараканов М. Музыкальный театр Альбена Берга. – М., 1976.
– Трембовельский Е. Стиль Мусоргского: лад, гармония, склад. – М., 1999.
– Федотова Л. Музыкальный анализ как жанр музыкознания: актуален ли он сегодня? // Музыка: искусство – наука – практика. – Казань, 2012, № 2.
– Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии / Музыка и современность. Вып. 4. – М., 1966.
– Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. Музыкально-теоретические системы. – М., 2006.
– Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. – М., 1967.
– Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М., 1974.
– Холопов Ю. О гармонии Щютца // Генрих Щютц. – М., 1985.
– Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. – М., 1984.
– Холопов Ю. Кто изобрел 12-тоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки: Первая треть XX века. – М., 1983.
– Холопова В. О теории Эрнё Лендваи («Введение в мир формы и гармонии Бартока») // Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. – М., 1972.
– Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1996.

– Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина. – М., 1996.
– Хаба А. Гармонические основы четвертитоновой системы // К новым берегам музыкального искусства. № 3, 1923.
– Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и этюды. Вып. 2. – М., 1975.
– Цендровский В. О гармонии Свиридова // Музыка и современность. Вып.5. – М., 1967.
– Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. – М., 2002.
– Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. – М., 2000.
– Чайковский П. Руководство к практическому курсу гармонии. – М., 1957.
– Чигарева Е. Альфред Шнитке.
– Шевалье Л. История учений о гармонии. – М., 1931.
– Шенберг А. Структурные функции гармонии / Перевод в дипл. Работе Ю.Кипнис. – Библиотека Казанской консерватории. – 1992.
– Штокхаузен К. Ситуация ремесла (Критерии «пуантилистической музыки») // XX век: Зарубежная музыка. Вып.1. – М., 1995.
– Этингер М. Гармония Баха. – М., 1993.
– Этингер М. Раннеклассическая гармония. М., 1979.

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.

ПОЛИФОНИЯ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины:

проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке;

сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах, раскрывая явления в широком культурно-историческом контексте их функционирования;

изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век;

дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;

развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений эпохи дисканта XIII–XIV веков, строгого стиля XV –XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков.

В **задачи** дисциплины входит:

всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение:

– историей и теорией полифонии,

– навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей,

– искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм;

воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и педагогической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику	*Знать:*

музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	- теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы и включает в себя аудиторную работу (лекционные и индивидуальные занятия), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-3 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	193	2	3
Самостоятельная работа		167		
Общая трудоемкость		360		

Заочное обучение

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**

Контактная работа, в т.ч. контроль	10	41	2	3
Самостоятельная работа		319		
Общая трудоемкость:		360		

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. Учение об органуме Гвидо Аретинского в «Микрологе» (ок. 1025–1026 г.). 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. Жанр клаузулы и кондукта.

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

Мотет как центральный жанр в иерархии жанров многоголосной музыки XIII в. Клаузул-мотет как самый ранний вид мотета. 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.

Эпоха ars subtilior (1370-е – 1420-е гг.)

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

Отечественная теоретическая школа: труды С. Танеева, С. Богатырева, А. Должанского, М. Копытмана, Е. Корчинского, А. Ровенко, С. Скребкова, Н. Тимофеева, К. Южак, Н. Симакова. Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_vJ_hJJ_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJ_v: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v. Сложные показатели: двойные и тройные. Вдвойне-подвижной контрапункт. Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения.

Тема 9. Каноническая техника

Конечный канон: теория Корчинского и его последователей. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов.

Тема 10. Контрапунктическая техника в условиях трех- (и более-) голосия

Простой контрапункт в условиях трех-шестиголосия. Тройной контрапункт октавы, дуодецимы. Обратимый контрапункт в условиях трехголосия. Простой канон, теория Копытмана. Двойной канон: виды, техника выполнения.

Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму

Тема 11. 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 12. 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 13. 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 14. Мадригал XVI–начала XVII вв.

Новые средства музыкальной выразительности в итальянском мадригале XVI – начала XVII вв. Виды и формы мадригалов. Мадригалы Джезуальдо ди Венозы, Клаудио Монтеверди. Немецкий и английский мадригалы.

Тема 15. 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).

Тема 16. Вокально-инструментальные жанры XVII в.

Зарождение многохорного концерта в венецианской школе. Самые ранние публикации концертов – собрания “Concerti”, 1587 г. Андреа и Джованни Габриели. Стиль *concertato*. Концерт для одного или нескольких вокальных голосов в сопровождении basso continuo у органа Лодовико Виаданы. *Stile concertato* в Германии. Немецкий духовный концерт Михаэля Преториуса, Самуэля Шейдта. Музыкальный синтаксис и принципы контрапунктического развития в хоральных концертах Шейдта.

Раздел 5. Теория «классической» фуги

Тема 17. Теория фуги в XVIII веке

Генезис и значение термина фуга. Учение о фуге в труде И. И. Фукса «Gradus ad Parnassum» (1725). Труд Ф. В.Марпурга о фуге «Abhandlung von der Fuge» (1753/1754) как начало современной теории фуги. Пять обязательных элементов фуги (по Марпургу): тема, ответ, противосложение, интермедия, экспозиция. Определение формы фуги (по Марпургу). Фуга на несколько тем и сложная фуга.

Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы.

Тема 18. Теория баховской фуги. Тема

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 19. 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 20. 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 21. 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 22. 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 23. 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 24. «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.

Тема 25. «Музыкальное приношение», «Канонические вариации»

История создания циклов. Закономерности циклического строения. Виды и формы канонов. Особенности используемой канонической техники.

Раздел 7. Полифонические циклы XX века

Тема 26. «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 27. 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 28. «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 29. 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 30. 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 31. 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 32. 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 33. 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

Формы текущего контроля
– устные (собеседование, доклад, коллоквиум, защита проектов)
– письменные (проверка тестов, контрольных работ, курсовых работ, рефератов, конспектов, решение задач).
Формы итогового контроля (зачет, экзамен)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

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. Мюллер Т. Полифония. М.: Музыка, 1989.
3. Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. История. Теория. Практика. Издание 2-е. Книга 1. Контрапункт строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина. М.: Издательство «Композитор», 2009. 514 с.
4. Симакова Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. Книга вторая. Фуга: ее логика и поэтика. М.: Издательство «Композитор», 2007. 800 с.
5. Золотарев В. Фуга. М., 1965.

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. Дубравская Т. Музыка эпохи Возрождения: XVI век. М.: Музыка, 1996. (История полифонии; Вып. 2 б). 413 с.
4. Протопопов В. Западноевропейская музыка XVII – первой половины XIX века. М.: Музыка, 1985. (История полифонии; Вып. 3). 494 с.
5. Протопопов В. Западноевропейская музыка XIX – начала XIX века. М.: Музыка, 1986. (История полифонии; Вып. 4). 319 с.
6. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. М., 1977.
7. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. 362 с.
8. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. М., 1975.

9. Фраенов В. Учебник полифонии. М., 1987.
10. Кузнецов И. Теоретические основы полифонии XX века. М., 1994.

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 ФОРМА

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является изучение музыкальной формы, как важнейшей категории музыкального искусства, ее исторического становления и развития, стилевой эволюции с учетом общекультурных и социально-коммуникативных процессов.

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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при

	анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы и включает в себя аудиторную работу (лекционные и индивидуальные занятия), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5-8 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	188	7	8
Самостоятельная работа		172		
Общая трудоемкость		360		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	45	6, 7	8
Самостоятельная работа		315		
Общая трудоемкость:		360		

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 «Офферториум», «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.

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 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 музыки и композиции.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – 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 студент 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, учебно-методической 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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам;

	- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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 3 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	3	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	10	3	
Самостоятельная работа		62		
Общая трудоемкость:		72		

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.

Инструментовка

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 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.

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-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения,

	относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации

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 4-6 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	68		6
Самостоятельная работа		40		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	17		6
Самостоятельная работа		91		
Общая трудоемкость:		108		

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 Хиросимы»).

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 каприччио»).

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.

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 традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации

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 3-4 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	18	4	
Самостоятельная работа		54		
Общая трудоемкость:		72		

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.

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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической,

	справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 5 семестра.

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

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 7 семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	7	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

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.

ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ

Разработчики – Анисимова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель: свободное ориентирование в современном музыкально-звуковом материале и практическое владение различными приемами исполнительства. Расширение исполнительского и педагогического репертуара.

Задачи: предлагаемый лекционный курс рассматривает новые методы сочинения музыки, композиторские техники XX – XXI вв., а также вопросы музыкальной теории (жанры и формы, полифония, ритмика, нотация, и вопросы музыкальной истории, хронологии, эстетики) с позиции современной музыкальной практики. Ознакомление с творчеством современных композиторов предусматривает и аналитический разбор произведений, как пример анализа современной музыки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 7 семестра.

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	4	7	
Самостоятельная работа		68		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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 «Теория современной 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. устный опрос усвоенного материала
3. анализ произведений композиторов второй половины XX – XXI вв.

6. Учебно-методическое и информационное 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.

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.

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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности;

определенном историческом этапе	– основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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 на третьем году обучения (5-6 семестры).

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	6	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	8	6	
Самостоятельная работа		100		

Общая трудоемкость:		108		

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. По завершении курса 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.

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик – Маклыгин Александр Львович, заведующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины выражается в изучении важнейшего пласта мировой музыкальной культуры 20-21 века – ее массовых форм в контексте социально-политических, общественно-психологических, художественных и стилевых детерминант.

Задачей дисциплины 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 понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* - теорию и историю теоретических концепций от античности до современности; – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического анализа; - практическими навыками гармонизации различных музыкальных стилей;

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	6	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 8 семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	8	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

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.

НАРОДНОЕ 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
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;

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

	современного общества, в том числе явлений массовой культуры

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 ведется в течение 1-2 семестров.

Очное обучение

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

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	15		2
Самостоятельная работа		129		
Общая трудоемкость:		144		

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 *Тahир һҕм Зьхрҕ*. 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 *мьһҕќҕт*. 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 *Бҕдҕвам.* 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 *бҕет (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 *Ќыен* (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 кљй* 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 кљйлҕр.* Различные виды композиционных форм. Особенности контрастных двухчастных песен. Определение их в татарской этномузыкологии. Различные приемы расширения композиционной строфы: использование повторов слов и фраз, асемантических вставок, частиц, огласовок. Их основные функции.

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

Дальнейшая трансформация песен жанра *озын кљй*, в частности содержащих контраст рефренных композиций. Возникновение двух песенных стилей: ***авыл кљйлҕре*** и ***салмак кљйлҕр***. 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 кљйлҕр). 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), *Сърђн,* 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***. *Къпше 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. *Сырнай* (дуда). Мьгез (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.*** *Гьслђ* (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. По завершении курса обучающиеся сдают экзамен.

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

Итоговый контроль: экзамен 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 ќырлары. 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.

РАСШИФРОВКА И АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, декан факультета татарского музыкального искусства, заведующий кафедрой татарской музыки и этномузыкологии, кандидат искусствоведения, доцент.

1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, историческом, жанровом и диалектном многообразии. **Задачи** дисциплины – приобретение практического опыта расшифровки экспедиционных и других документальных звукозаписей народных песен и наигрышей, относящихся к различным жанрам и стилям; освоение методики анализа музыкально-поэтической формы народной песни с учетом ее функций в системе культурной традиции.

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*: – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 3 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	19	3	
Самостоятельная работа		53		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 7 семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	7	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина включает в себя практические занятия по расшифровке поэтических текстов и нотации напевов, принадлежащих разным жанрам музыкально-поэтического и инструментального фольклора народов Поволжско-Приуральского региона и зафиксированных в ходе фольклорно-этнографической практики; занятия также включает составление аналитических карт, таблиц, сюжетных перечней к расшифрованному материалу.

Тема 1. Календарно-обрядовые и свадебные песни.

Расшифровка поэтических текстов, нотация напевов жанров календарно-обрядового фольклора, свадебных песен. Особенности нотации и тактировки песенных форм обрядового фольклора.

Тема 2 Формы музыкального эпоса.

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов причитаний, былин, духовных стихов. Проблемы нотации и тактировки.

Тема 3. Хороводные и плясовые песни.

Расшифровка поэтических текстов и нотация напевов хороводных, игровых, плясовых песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 4. Лирические песни.

Расшифровка и нотация лирических песен. Особенности нотации и тактировки.

Тема 5. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

Расшифровка наигрышей, исполняемых на различных народных инструментах. Расшифровка форм вокально-инструментального фольклора. Особенности нотации и тактировки образцов инструментальной музыки.

Тема 6. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации.

Критерии отбора материала для публикации с учетом различных типов изданий:

- специальные этномузыкологические исследования;
- песенные сборники, предназначенные для художественно-творческих форм использования;
- методические издания;

- сборники для детей;
- издания для массового круга читателей.

Принципы расположения и группировки образцов фольклора в сборниках. Составление макета сборника.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем семестре обучающиеся сдают зачет.

Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – расшифровок поэтических текстов и нотаций напевов народных песен.

Итоговый контроль: зачет в конце 3 семестра осуществляется в форме предоставления сборника нотаций, оформленного в соответствии со всеми необходимыми требованиями.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. М., 1986.
2. Алексеев Э.Е. Нотная запись народной музыки. М., 1990.
3. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. М., 1983. (пер. с польского).

Дополнительная литература

1) Банин А.А. Об одном аналитическом методе музыкальной фольклористики // Музыкальная фольклористика. Вып. 2. М., 1978.
2) Бершадская Т.С. Основные композиционные закономерности многоголосия русской народной песни. Л., 1961.
3) Квитка К.В. Избранные труды в 2-х т. Т. I. М., 1971. Т. II. М., 1973.
4) Руднева А.В., Щуров В.М., Пушкина С. Русские народные песни в многомикрофонной записи. М., 1979.

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.

ОСНОВЫ АРХИВНОГО И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ДЕЛА

Разработчик – Алмазова Танзиля Абдрахмановна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является овладение студентами знаниями в области архивного и библиографического дела, теоретическими основами архивоведения и библиографоведения, формирование навыков работы с архивными и библиографическими документами
В **задачи** курса входят:
- ознакомление студентов с основными терминами и понятиями архивоведения и библиографоведения, основными законодательными актами по архивному и библиографическому делу;
- формирование представлений об истории архивного и библиографического дела, его современном состоянии;
- изучение базовых принципов организации комплектования архивов, государственного учета, хранения и использования документов, рассмотрение состава и содержания Архивного фонда России;

- ознакомление студентов с методикой и приемами поиска архивных документов и использования их в научно-исследовательской и практической работе, а также с системой научно-справочного аппарата архивов;
- изучение основных теоретических представлений о сущности библиографии как общественного явления и связи ее со смежными отраслями;
-- овладение комплексом знаний о сущности библиографической информации и способах ее отражения, освоение правил библиографического описания;
- формирование представлений об организации и структуре библиографической деятельности, направлениях и закономерностях ее функционирования.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов понимания социальной сущности архивного и библиографического дела, как ценных компонентов науки и культуры, их практического значения, роли в осуществлении культурной преемственности, духовного (информационного) общения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

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.

Очное обучение

Дисциплина ведется в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина ведется в течение 1 семестра.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	1	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение. Предмет, цель, задачи курса. Учебная литература и источники.

Раздел I. Основы архивного дела.

Тема 1. Теоретические проблемы архивоведения. Основные термины и понятия.

Архив как часть информационных ресурсов государства. Информационная и социальная значимость архивов. Архивоведение как научная дисциплина. Взаимодействие архивоведения с гуманитарными науками и научными дисциплинами.

Основные понятия архивоведения: архив, архивоведение, архивный документ, Архивный фонд Российской Федерации и др.

Тема 2. История архивного дела в России.

*Возникновение архивов и архивное дело на Руси в XI – XV вв. Ц*ентры и способы хранения документов. Первая опись документов (1288 г.). *Архивное дело в русском государстве в XVI – XVII вв.* Государев (Царский) архив. Формирование сети центральных (приказных) архивов. Местные архивы. Способы хранения документов. Архивные справочники: описи, азбуки, алфавиты.

Развитие архивного дела в Российской империи в XVIII в. Влияние реформ Петра I на архивное дело. «Генеральный регламент» 1720 г. Появление исторических архивов. Изменения в делопроизводстве. Обеспечение сохранности документов (указы Сената). Архивные справочники: описи, реестры, записные книги и др.

Архивное дело в России в первой половине XIX века. Министерские архивы. Дробление и перемещение архивных фондов. Развитие сети исторических архивов, состав их фондов. Проекты архивных реформ. Архивные справочники: описи, обзоры, путеводители.

Развитие архивного дела в России во второй половине XIX – начале XX века. Концентрация архивных фондов. Исторические архивы: сеть, ведомственная принадлежность, состав фондов, принципы фондирования. Проекты архивных реформ. Губернские ученые архивные комиссии. Подготовка архивных кадров.

Развитие архивного дела в советский период. Декрет от 1 июня 1928 г. и его значение. Формирование единого государственного архивного фонда в 1919 – 1941 гг., его состав.

Развитие архивного дела и формирование системы государственных архивов СССР в 1941 – 1980-е гг. Формирование государственной архивной службы (органы управления архивным делом, государственные архивы, научные учреждения). Подготовка архивистов. *Архивная реформа 1990-х гг.* Основные законодательные акты. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» (1993). Положение об архивном фонде Российской Федерации.

Тема 3. Организация архивного дела на современном этапе. Архивный фонд Российской Федерации. Архивы Республики Татарстан.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004 г. Органы управления архивным делом. Архивный фонд Российской Федерации, его состав (документы, относящиеся к государственной собственности, документы, относящиеся к муниципальной собственности, документы, относящиеся к частной собственности).

Виды хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности (постоянное, временное, депозитарное). Сроки

временного хранения документов Архивного фонда РФ (до их передачи на постоянное хранение; от пяти до ста лет).

Тема 4. Экспертиза ценности документов.

Понятие экспертизы ценности документов. Ее задачи и этапы. Экспертные и экспертно-проверочные комиссии (ЭПК). Критерии ценности документов (степень значимости содержания, значение фондообразователя, значение времени и места возникновения документа, автографичность, юридическая сила документов и др.).

Понятие оптимизации состава Архивного фонда РФ. Значение экспертизы ценности документов в процессе оптимизации состава архивных фондов.

Тема 5. Документы в архиве. Организация хранения и учета документов.

Все архивы осуществляют хранение, учет документов и их использование. Учетные документы: книга поступлений документов, список фондов, листы фондов, описи фондов. Раздельный учет документов досоветского периода и периода после 1917 г.

Основные единицы учета документов в архиве (независимо от вида носителя, способа и техники закрепления информации): архивный фонд, единица хранения (дело). Различие понятий документальный фонд и архивный фонд.

Разновидности архивных фондов (фонд организации, фонд личного происхождения, объединенный архивный фонд).

Классификация и дифференциация документов внутри фонда. Единица хранения как физически обособленный документ или как обособленная совокупность документов. Принципы систематизации единиц хранения в пределах архивного фонда (структурный, хронологический, функциональный, тематический, номинальный и др.). Индивидуализация принципов систематизации единиц хранения фондов личного происхождения.

Нумерация листов единицы хранения как важное средство учета документов.

Описи фондов, их количество и функции (учетная, классификационная, информационная и др.).

Система централизованного учета документов Государственного архивного фонда СССР (Центральный фондовый каталог).

Тема 6. Научно-справочный аппарат архивов.

Создание НСА – одна из функций архивных учреждений. Принципы построения системы научно-справочного аппарата. Структура системы НАС. Традиционные архивные справочники: путеводители по фондам архива (их состав, схемы построения), архивные каталоги (систематические, предметно-тематические), обзоры фонда и др. Электронные архивные справочники: базы данных, поисковые комплексы.

Система НСА архивов закрепляет иерархическую структуру организации Архивного фонда РФ, отражая состав и содержание документов на уровне Архивного фонда РФ (Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989; Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. Краткий справочник. М., 1994; Архивы России. Путеводитель. М., 1999; Архивы России: Москва и Санкт-Петербург. М.,1997; Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. В.3 тт. М., 1962 – 1980; Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводитель. М., 1999; и др.), на уровне архива (Российский государственный архив древних актов. Путеводитель. В 4 тт. М., 1991 – 1999; Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Вып. 7. М., 1998; Национальный архив Республики Татарстан. Путеводитель. Казань, 1999; Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Путеводитель. М., 1999; и др.).

Конец XX – начало XXI вв. – период создания большого количества путеводителей и справочников по архивам России, в том числе и по архивам регионов.

Тема 7. Доступ к архивным документам и их использование.

Общедоступность и открытость документальной информации государственных и муниципальных архивов, музеев, библиотек, организаций Российской академии наук – основополагающий принцип архивного дела. Ограниченность доступа к ряду документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и распоряжением собственника иди владельца документов.

Цели и формы использования архивных документов. Информационное обеспечение пользователей. Исполнение запросов. Запросы социально-правового характера. Выдача документов пользователям в читальный зал. Публикации документов.

Тема 8.Судьбы российских архивохранилищ за рубежом. Архивная россика (Бахметьевский архив, Базельский архив Стравинского и др.).

Раздел II. Основы библиографического дела.

Тема 1. Социальная сущность, научное и практическое значение библиографии.

Основные социальные функции библиографии, ее информационное, просветительской значение. Роль и значение библиографии в осуществлении культурной преемственности, информационного общения. Библиография как ценный компонент науки и культуры, ценнейший материал, источник и науковедения и наукометрии. Основные понятия библиографии.

Тема 2. История библиографии.

Возникновение библиографии и ее развитие в различные исторические периоды. Происхождение термина «библиография», трансформация его содержания в процессе развития, исторически сложившаяся многозначность термина. Современное понимание и определение библиографии. Библиографоведение как научная дисциплина.

Тема 3. Библиографическая информация, основные формы ее закрепления и передачи.

Определение понятия «библиографическая информация»; библиографическая информация как посредник в системе документальных коммуникаций. Дискретность библиографической информации. Библиографическая запись – исходная форма существования библиографической информации. Библиографическая запись как совокупность сведений об объекте библиографического отражения, служащая целям его идентификации. Состав библиографической записи; разновидности библиографической записи.

Библиографическое описание – ядро библиографической записи. Правила составления библиографического описания. ГОСТы России по библиографическому описанию (1984 г., 2003 г., 2018 г. и др.). Изменение правил описания в связи с электронными технологиями. Основные области и элементы библиографического описания. Источники библиографического описания. Разновидности библиографического описания (монографическое, аналитическое, сводное).

Библиографическая ссылка, общие требования и правила составления.

Тема 4. Библиографическая деятельность как система.

Библиографическая деятельность – центральная категория теории библиографии. Три основные подсистемы библиографической деятельности (производство библиографической продукции, формирование библиографических ресурсов, библиографическое обслуживание), их взаимосвязь.

Субъекты (профессиональные и непрофессиональные; коллективные и индивидуальные) и объекты библиографической деятельности. Документ как главный и непосредственный объект библиографической деятельности, потребитель библиографической деятельности, потребитель как потенциальный и непосредственный объект библиографической деятельности.

Цель библиографической деятельности. Результат библиографической деятельности. Библиографическая запись – исходный продукт профессиональной библиографической деятельности. Библиографическое пособие (упорядоченное множество библиографических записей) – основной результат библиографической деятельности. Правила организации его содержания.

Многоаспектная видовая классификация библиографических пособий соответственно: их назначению (государственные и общеинформационные), временной организации (текущие, ретроспективные, перспективные), содержанию (универсальные, отраслевые, тематические), составу объектов и проч.

Тема 5. Организация и управление библиографической деятельностью в России.

Библиографические службы библиотек и других информационных учреждений – организационные центры библиографической деятельности. Три звена библиографирующих организаций России: организации федерального уровня, региональные центры и локальные организации.

По масштабу деятельности выделяются организации федерального уровня (Государственная система научно-технической информации – ГСНТИ):

1. Российская книжная палата (РКП, основана в 1917 г.) – основной центр государственной библиографии (Книжные летописи, Летописи авторефератов, Летописи периодических изданий и проч.).
2. Всероссийский институт научно-технической информации (ВИНТИ, основан в 1952 г.) – главный информационный центр по естественным и техническим наукам).
3. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН, основан как библиотека в 1918 г, преобразован в научное учреждение в 1969 г.) – главный информационный центр по социальным и гуманитарным наукам).
4. Информационный центр по литературе и искусству (Информкультура, основан в 1972 г.) при Российской государственной библиотеке и др.

Региональные библиографирующие организации – универсальные научные (национальные) библиотеки в республиках, краях и областях. Преимущественный объект – краеведческая литература. Локальные библиографирующие организации – научные и специальные библиотеки, независимо от их местоположения (обработка документов по конкретным темам, проблемам; например, издательство РАН «Наука» и др.).

Тема 6. Организация библиографического обслуживания.

Три вида библиографического обслуживания: справочно- библиографическое обслуживание, библиографическое информирование, рекомендательное библиографическое обслуживание; к ним примыкает библиографическое обучение потребителей библиографической информации и пользователей библиографических услуг.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы архивного и библиографического дела» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (практическое освоение правил библиографического описания; тесты).

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

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Бурова, Е.М. Архивоведение. Теория и методика: учебник / Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева. – М. : издательский дом МЭИ, 2017. 483 с.
2. Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для студентов ВУЗов / А. Г. Голиков. М. : Академия, 2013. 173 с.

3. Диомидова, Г. Н. Библиографоведение : учебник для сред. проф. учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – СПб : Профессия, 2003. – 288 с.
4. Малышева, С. Ю. Архивоведение: учеб. пособие / С. Ю. Малышева. Казань : Казан. ун-т, 2016. – 180 с.
5. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учебник для ВУЗов / И. Г. Моргенштерн ; ЧГАКИ – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с.
6. Раскин, Д. И., Соколов, А. Р. Архивоведение: учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. – М. : Юрайт, 2017. – 383 с.

Дополнительная литература

1. Беспалова, Э. К. История российской библиографии : учебник по курсу «Библиографоведение. Общий курс» / Э. К. Беспалова ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : МГУКИ , 2006 – 154 с.
2. Голиков, А. Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – М., 2007.
3. Грузинова, Л.Б. Библиография : учеб. для вузов. Разд. 2 : Иностранная библиография / Л. Б. Грузинова ; Моск. гос. ун-т печати. – М. : МГУП, 2003. – 283 с.
4. Елисеева, Ю.А. Библиографическое описание электронных ресурсов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Елисеева. – Саранск : Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 2009. – 124 с.
5. Козлов, В. П. Российское архивное дело : Архивно-источниковедческие исследования / В. П. Козлов. – М. , 1999.
6. Правила организации, хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. – М., 2015.
7. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учебно-методические рекомендации / И. А. Савина. – СПБ. : Профессия, 2006. – 86 с.

Справочно-информационные издания

1. Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации: справочник / отв. сост.: И. В. Волкова и др. – М., 2003. – 623 с.
2. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: справочник-обозрение и библиографический указатель. Русское издание. — М., 1997.
3. Аудиовизуальные архивы на рубеже XX—XXI вв. (отечественный зарубежный опыт) / отв. ред. В. М. Магидов. — М., 2003.
4. Государственные архивы СССР: в 2 т. — М., 1989.
5. Государственный архив документов по личному составу Республики Татарстан. Справочник. – Казань, 2004.
6. Документы Государственного архивного фонда СССР в музеях, библиотеках и научно-отраслевых архивах: справочник. — М., 1991.
7. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: указатель: в 3 т. — М., 1962, 1963, 1980.
8. Национальный архив Республики Татарстан. Путеводитель. – Изд. 2-е. – Казань, 1999.
9. Российский государственный архив литературы и искусства Путеводитель. Вып. 1 – 8. М. , 2004.
10. Федеральные архивы и их научно-справочный аппарат / сост. О. Ю. Нежданова; ред. В. П. Козлов. – М.: Росархив, 1994. – 115 с.
11. Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге: межархивный путеводитель. — М., 1999.
12. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Путеводитель. – М., 1999.

Обязательные источники
(Законодательные и нормативные документы)

1. ГОСТ 7.0 – 1984. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
2. ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила составления.
3. ГОСТ 7.0 – 99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. – Минск, 1999. – 21 с.
4. ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
5. ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
6. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М. : ИПК Издательство стандартов, 2004. – 116 с.
7. ГОСТ 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
8. ГОСТ 7.0.100 – 2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М. : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
9. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения : ГОСТ Р 51141 – 98. М., 1998.
10. Закон Республики Татарстан «Об Архивном фонде РТ и архивах». 13 июня 1996 г. // Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань. – 1996. – № 3 / 4. – С. 10 – 16.
11. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125 – ФЗ от 22.10.2004 (ред. 25.05.2016).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;

1. База данных Федерального архивного агентства «Документы советской эпохи». URL: http://sovdoc.rusarhives.ru /#main
2. Информационно-справочный портал www.library.ru
3. Официальный сайт Федерального архивного агентства. URL: http:// arhives.ru
4. Портал «Архивы России». URL: http://www.rusarhives.ru/
5. Электронная библиотека www.mguki.gpntb.ru
6. Электронная библиотека www.iqlib.ru электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных библиотек.

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.
Аудитории оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные, семинарские и практические занятия. Выполнение практических заданий, а также самостоятельной работы студентов осуществляется на рабочих местах, оснащенных компьютерами и программным обеспечением, проекционной техникой.
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

ОСНОВЫ ЛЕКТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

Разработчик – Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является подготовка квалифицированных специалистов, способных к разнообразным видам музыкально-просветительской и творческой деятельности в условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе и эволюции новейших цифровых технологий создания, записи, редактирования и воспроизведения музыкальных произведений. Курс должен сформировать навыки практической лекторской работы, дать основы организации и проведения различных форм концертов.

Задачи курса: изучение и практическое освоение современных методов и форм музыкально-просветительской работы; овладение навыками лекционно-концертной деятельности, развитие умения работать с аудиторией; овладение навыками использования всего спектра цифровых аудиотехнологий как инструментария современного музыкального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-7. Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства;	Знать: - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментации к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал.
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ;- навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка и риторическими приемами.

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.

Очное обучение

Дисциплина изучается в течение 7 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в течение 4 семестра

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	4	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Исторический обзор лекторского искусства в России и за рубежом

Тема 1. Введение

Содержание темы: Предмет и задачи курса. Навыки, приобретаемые студентами в процессе концертно-лекторской практики. Применение знаний по другим предметам

специального цикла в подготовке лекций-концертов. Форма прохождения концертно-лекторской практики, типы домашних заданий и критерии оценки работы. Основные понятия и термины, используемые в лекторской деятельности: лектор, лекторий, концерт, конферанс. Отличие понятий «Ведущий» и «Конферансье».

Тема 2. Концертно-лекторская деятельность в России и за рубежом

Содержание темы: История возникновения и развития традиций ведения концертов в России и за рубежом. Отличительные особенности работы конферансье и ведущего академических концертов, взаимопроникновение традиций. Манера ведения концертов, содержание текстов. Наиболее значимые фигуры в области академических концертов: И.Соллертинский, И. Андронников, А.Чехова, С.Белза, А.Варгафтик. Ведущие в Татарстане: Г.Кантор, С.Захарова.

Влияние телевидения и радио на формирование образа ведущего концерта. Причины изменений в традициях лекторского искусства.

Тема 3. Современные традиции в стиле ведения концертов и подбора информации

Содержание темы: Современный образ ведущего концерт, положительные и отрицательные качества. Основные законы сцены и индивидуальность. Фрагменты классических концертов с аналитической оценкой качества ведения программы. Несоответствие стиля концерта и манеры его ведения. Элементы, составляющие успешное выступление.

Раздел 2. Теоретические основы лекторского искусства

Тема 4. Имидж ведущего академических концертов

Содержание темы: Имидж ведущего: формирование удачного сценического образа, важные детали и характерные ошибки. Сценическое движение, актерское мастерство на сцене, жестикуляция, поза. Сценический дресс-код, главные запреты в одежде ведущего. Основы сценического макияжа, отличия от повседневного, вечернего и делового стиля. Влияние цвета и света на образ ведущего.

Стиль общения с аудиторией на сцене: культура речи, отличие устной и письменной речи, выступления ведущего и работы преподавателя музыкальной литературы. Отбор информации и источников при подготовке к концерту. «Закон края» (первый выход и завершение концерта).

Тема 5. Слушательская аудитория

Содержание темы: Различие слушательской аудитории по возрасту, социальному происхождению, интеллекту, роду деятельности (профессии). Психология восприятия разных возрастных и социальных групп. Особенности общения с аудиторией в зависимости от количества слушателей и масштабов зала. Временные рамки концерта. Оптимальное время звучания музыки на концерте, отличие концертов в одном и в двух отделениях. Соотношение музыки и текста ведущего. Зависимость текста от программы и исполнительского состава.

Тема 6. Основные приемы риторики и ораторского искусства в условиях сценической практики

Содержание темы: Использование законов риторики и ораторского искусства во время ведения концертов. Установление контакта с аудиторией: улыбка, контакт глаз, личный магнетизм, фиксация взгляда, интонация. Приемы активизации внимания публики. Возможные экстремальные ситуации и варианты выхода из них. Актерское мастерство и сценическое движение как необходимые компоненты в работе ведущего.Советы лекторам (из практики известных лекторов и ведущих).

Тренинги по формированию профессиональных качеств ведущего и конферансье. Элементарные упражнения по снятию психо-мышечного зажима, использование этой методики на большой аудитории для активизации внимания. Упражнения для укрепления связок. Упражнение для расширения звукового диапазона голоса, применение вокальных упражнений в работе лектора. Упражнение «Сила взгляда». Простые упражнения для развития памяти и дикции. Речевая разминка.

Тема7. Реклама концерта

Содержание темы: Значение рекламы в современной концертной практике. Возможные способы рекламирования концерта. Влияние названия концерта на количество привлеченных зрителей. Афиша как средство анонсирования и рекламы концерта. Требования к афише.

Тема 8. Виды и формы концертов

Содержание темы: Классификация концертов по стилю, количеству исполнителей, целевой аудитории. Академический, эстрадный, джазовый концерты, шоу-программы. Вступительное слово к концерту, лекция-концерт, концерт-беседа, музыкально-поэтическая композиция, юбилейные и авторские концерты, праздничный концерт, отчетный концерт, детский концерт, тематический концерт. Лектории, циклы концертов.

Тема9. Режиссура и драматургия концерта

Содержание темы: Работа над композицией концерта, музыкальная драматургия, режиссура концерта. Особенности построения циклов концертов. Объединение нескольких концертов в цикл. Важная роль названия цикла и отдельных концертов. Как создать целостность композиции цикла. Объединяющие элементы в каждом концерте. Интерактивные формы сценического воплощения концерта. Визуальные формы в оформлении концерта. Финал как кульминационная точка концерта, возможные варианты завершения концерта.

Раздел 3. Практическое освоение работы ведущего концерт

Тема10. Общие рекомендации для составления сценария концерта

Содержание темы: Рекомендации для составления сценария: начало и конец концерта, использование непроверенных фактов, цитаты, шутки, парадоксы, стихи, профессиональная терминология, общие фразы и «прописные истины». Грамотное название произведений, фамилий авторов, исполнителей, концертмейстеров. Соотношение субъективного и объективного отношения к произведениям, исполняемым в концерте. Что говорить в тех случаях, когда нет никакой информации о композиторе и произведении. Выбор стиля концерта и подчинение ему всех элементов концерта: музыка, текст, манера подачи информации.

Тема11. Информационные источники в работе ведущего концерта

Содержание темы: Поиск нужной литературы и интересной информации по программе концерта. Источники информации, которые нельзя использовать. Составление списка необходимой литературы для подготовки к концерту.

Возможные варианты выбора информации по одним и тем же произведениям, в зависимости от аудитории и стиля концерта. Работа над стилем своего выступления.

Тема12. Особенности работы над разными видами и формами концертов

Содержание темы: Выбор литературных и интернет-источников в зависимости от вида и формы концерта. Адаптация используемых текстов для конкретной слушательской аудитории. Чем отличается текст в разных видах концертного выступления. Распределение информации на протяжении концерта. Временные рамки выступления ведущего. Текст для ведущего конкурсов и фестивалей. Текст для юбилейного или авторского концерта. Составление текста в лекциях-концертах. Вступительное слово. Элементы конферанса в эстрадных, джазовых концертах, праздничных программах.

Тема13. Практические упражнения

Содержание темы: Практические задания по созданию различных элементов сценария концерта: создание вступительного слова к концерту, аннотации к конкретным произведениям, составление репертуара к тематическому концерту, составление тематики цикла детских концертов (из 4 концертов). Составление полного сценария к реальному или предполагаемому концерту.

Тема14. Сценическая практика: ведение конкурсов, фестивалей, ведение концертов. Проведение на базе музыкального колледжа цикла детских концертов для учащихся музыкальных школ (профориентационная направленность)

5. Формы контроля

Формы текущего контроля
– устные (семинар, дискуссия, опрос, обсуждение)
– письменные (проверка тестов, контрольных работ, практических заданий).
Перечень контрольных работ, тестов и ситуационных задач приводятся в «Материалах текущего и итогового контроля студентов» Учебно-методического комплекса дисциплины.
Формы итогового контроля (зачет)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 1998.
2. Сценическая речь: Учебник /Под ред. Козляниновой И.П. и Промптовой И.Ю. - М.: ГИТИС, 2006.

Дополнительная литература

1. Бернстайн Л. Концерты для молодёжи. – Л., «Сов. Композитор», 1991.
2. Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М., «Высшая школа», 2002.
3. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. – М., «Юрайт», 2000 г.
4. Клёнов А. Ш. Там, где музыка живёт. – М., «Педагогика»,1985г.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Изд. 2. – М., «Владос», 1997.
6. Соколова А.М. Концертная жизнь. История русской музыки. т 4. – М., «Музыка», 2000.
7. Фрид Г.С. Музыка! Музыка? Музыка…и молодёжь. – М., «Сов. композитор», 1991.
8. Халабузарь П.В. Становление советской системы массового музыкального воспитания. Методика музыкального воспитания. – М., «Музыка», 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 «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 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;

	– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	106	–	2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	29		2
Самостоятельная работа		115		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля).

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.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:- вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса в ходе семинарских занятий; проверка заданных конспектов; проведение контрольных работ; написание рефератов. Формы итогового контроля: письменная контрольная работа и экзамен по завершении всего курса.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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»)

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:

1. 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 .

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «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.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

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

	явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	126	–	7
Самостоятельная работа		18		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	19	–	7
Самостоятельная работа		98		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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.

5. 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)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

Электронные образовательные 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:

1. 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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) 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.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):

– ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
– изучение основополагающих текстов художественных произведений;
– формирование навыков анализа литературных произведений;
– изучение базовых понятий теории литературы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;

	Уметь: - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	126	–	7
Самостоятельная работа		18		
Общая трудоемкость		144		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	19	–	7
Самостоятельная работа		98		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля).

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.

5. Формы контроля

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) «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.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

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.

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»
10. Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 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)

Реализация дисциплины (модуля) «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.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины (модуля) «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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(-ых) языке (-ах)	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
	Владеть: – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных

	коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения. – основными способами построения простого, сложного предложений на русском языке;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
	Владеть: – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	70	2	–
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	2	
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

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.

5. 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 промежуточного контроля - зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Список литературы

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.
6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
7. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.
8. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
9. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).
10. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.
11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные образовательные ресурсы.

12. gramota.ru/slovari/types/17_24
13. stylistics.academic.ru/16
14. http://www.gramota.ru/ − справочно-информационный портал
15. http://www.gramma.ru/ −культура письменной речи
16. http://www.rusgram.narod.ru/ − Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка
17. http://www.morfologija.ru/ − электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка
18. http://www.slovari.ru/ − словари по различным разделам языкознания
19. http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
20. http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных
21. http://1001.ru/books/speak/ − «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.
22. http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

Задачи дисциплины (модуля) – 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать*: – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышлени

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Очное обучение

Дисциплина изучается в седьмом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Дисциплина изучается в 3 семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	3	
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Экономика культуры» установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156977
2. Багирова, Е. В. Основы экономики : учебное пособие / Е. В. Багирова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 50 с. — ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156961 .

Дополнительная литература

1. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151838

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)

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 EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА

Разработчик – Иванова Татьяна Юрьевна,
старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов профессиональных знаний в области Event-менеджмента. Курс посвящен изучению теоретических и практических аспектов разработки концепции, написание сценария события, планирования продвижения события.

Задачами дисциплины является:

- формирование теоретических знаний в области проектирования, организации и проведения событийных мероприятий,
- изучение технологии подготовки и проведения специальных событий,
- освоение новейших разработок в организации разного рода мероприятий на практике,
- создание условий для развития организационных навыков студентов,
- приобретение опыта работы со СМИ.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность

	психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ПК-9. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

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 4 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	4	
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Общий менеджмент. Понятие «special events» и виды специальных событий.

Понятие «Менеджмент». Основные функции менеджера проектов. Специфика арт-менеджмента. Понимание специального события (special events) как явления общественной жизни, организуемое с целью привлечь внимание конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, руководству, развитию социальных коммуникаций и социального партнерства.

Классификация специальных событий: праздники, знаменательные даты и юбилеи — корпоративные, общенациональные, международные, конфессиональные, профессиональные, региональные, местные; фестивали, конкурсы, викторины, спортивные соревнования; выставки, ярмарки, дефиле, карнавалы; концерты, спектакли; благотворительные и спонсируемые акции и мероприятия; церемонии (открытия, закрытия, вручения премий, стипендий, чествования); приемы; презентации; конференции, семинары, круглые столы; экскурсии, дни открытых дверей; поездки, делегации (деловые и научные).

Условия для организации event-мероприятий: значительные финансовые затраты, команда профессионалов, привлечение СМИ.

Значение специальных событий и общественных мероприятий.

Тема 2. Алгоритм эффективного события. Технология событийного менеджмента.

Планирование мероприятия от создания идеи до отчетов. Работа по созданию команды, распределение зон ответственности. Способы привлечения СМИ. Поиск партнеров и спонсоров. Проектно-сметная документация. Нейминг. Брендинг. Логистика мероприятия. Технический и бытовой райдер мероприятия. Отчетность по мероприятию.

Тема 3. Кадровая политика.

Творческий состав: режиссерско-постановочная группа. Менеджерский состав проекта: директор проекта, главный администратор, PR-менеджер, коммерческий директор.

Тема 4. Презентация.

Презентация как общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. Виды презентаций: презентация общественной организации (фирмы, акционерного общества, корпорации и т.п.); презентация товара; презентация проекта; презентация плана будущих работ; презентация объема и содержания выполненных работ (отчет).

Презентатор — лицо, передающее сообщение. Подготовка презентации и разработка плана ее проведения. Анализ цели. Анализ аудитории. Планирование выступления.

Тема 5. Конференции.

План подготовки конференции (семинара, круглого стола): цели и задачи планируемой конференции; состав потенциальных участников; тематика конференции; круг выступающих и докладчиков; материально-техническое обеспечение конференции; возможности размещения приезжих участников.

Тема 6. Праздники.

Массовый праздник как эффективное средство, важный инструмент социальной коммуникации между всеми субъектами социальной жизни: бизнесом, органами власти, СМИ, организованной и неорганизованной общественностью. Open air как особый вид праздников. Место проведения праздника, выбор площадки. Логистика. Кейтеринг.

Тема 7. Фестивали.

Фестиваль как массовое празднество, показ (смотр) достижений (плодов) какого-либо вида деятельности людей. Тематика фестивалей: фольклорная, театральная, джазовая, прикладного творчества, фестиваль академической музыки, фестиваль старинной музыки и т.д. главная идея фестиваля, ее оригинальность. Формирование целей

и задач фестиваля. Менеджерская и режиссерско-постановочные группы фестиваля. Музыкальные фестивали, особенности их организации.

Тема 8. Церемонии. Концерты.

Церемонии как яркие специальные события. Виды церемоний: церемония открытия/закрытия; церемония награждения/вручения. Особенности проведения церемоний.

Концерт, его виды: тематический, юбилейный, сольный, гала-концерт, творческий вечер, лекция-концерт и др. Художественная направленность концерта. Основные разновидности сценариев. Драматургия и режиссура концерта. Сопутствующий комплекс мероприятий.

Тема 9. Конкурсы.

Определение конкурса, особенности его проведения. Формирование миссии, целей и задач конкурса. Отбор жюри. Создание «Положения о конкурсе» (документа). Организационно-подготовительный этап конкурса. Творческо-постановочный этап конкурса. Техническо-подготовительный этап. Этап рекламной деятельности. Завершающий этап организации конкурса. Разовый конкурс. Ежегодный конкурс.

Тема 10. Реклама и PR.

Реклама и пиар: суть понятий. Виды СМИ и их специфика. Средства рекламы: печатная реклама, личные контакты, почта, печатные СМИ, электронные СМИ, внешняя (наружная) реклама, реклама на транспорте. Пиар-кампания. Медиа-карта в работе со СМИ. Формирование и поддержание позитивного привлекательного имиджа, бренда мероприятия и его организаторов. Информационное обеспечение специального события.

Тема 11. Финансовый менеджмент. Расчет бюджета. Фандрейзинг.

Определение финансового менеджмента. Бюджет мероприятия, его составление. Процесс ценообразования. Расходная часть бюджета. Доходная часть бюджета.

Поиск источников финансирования. Виды финансирования: государственное финансирование; собственные средства; привлеченные источники финансирования.

«Фандрейзинг» — этимология и определение. Социальное значение фандрейзинга. Различия между фандрейзингом и поиском инвестиций. Проектный и оперативный фандрейзинг. Формы и методы фандрейзинга. Технологии фандрейзинга (специальные мероприятия). Спонсорский пакет. Информационные спонсоры. Спонсорство в интернете. Анализ эффективности фандрейзинга.

Тема 12. Типовые документы по организации специальных событий.

Договор. Смета. Акт приемки-сдачи. Принципы оформления документов.

Тема 13. Оценка эффективности специальных событий.

Анализ эффективности проекта. Две группы измерения эффективности проекта: прямые, непосредственные, точные измерения; косвенные. Приблизительные, ориентировочные измерения. Резонансный метод. Социологический метод. Показатели коммерческой эффективности. Показатели бюджетной эффективности.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы Ivent-менеджмента» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, семинары)

– письменные (тесты, решение ситуационных задач)

– практические (составление смет, договоров, актов приемки-сдачи, медиа-карты, грантовой заявки)

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача практических работ (слуховых контрольных работ, тестов), участие в семинарах и презентационных выступлениях.

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.

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Разработчик – Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование компетентного специалиста, владеющего основным инструментарием менеджмента и навыками его эффективного использования в сфере культуры.

Задачами курса являются: 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.

.

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ПК-9. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми

	документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

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 4 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	4	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	8	4	
Самостоятельная работа		64		
Общая трудоемкость:		72		

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:

8. *Воротной М.* Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013.
9. *Корнеева С.* Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
10. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс).
11. *Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.* Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006.
12. *Переверзев М.* Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.
13. *Тульчинский Г.* Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009.
14. *Тульчинский Г.* Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010.

Дополнительная литература:

13. *Баталов А.* Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007.
14. *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.
15. *Лебрехт Н.* Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007.
16. *Лурье А. С.* Специфика концертной деятельности. М., 1996.
17. *Лурье А. С.* Управление концертным делом. М., 1998.
18. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008.
19. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с.
20. *Пул Д. Х.* Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999.
21. *Силонов И.* Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001.
22. *Стойкович Б.* Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000.

23. *Тульчинский Г.* PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011.
24. *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.

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработчик – Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Предметом изучения дисциплины являются основные положения теории и практики творческого проектирования и творческой индустрии.

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области творческого проектирования и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам государственных и муниципальных структур в сфере социально- культурной работы.

Курс посвящен изучению развития сферы творческой индустрии в России и в мире, теоретических аспектов проектирования и особенностей его развития в России, практики создания и реализации социально-культурных проектов.

В курсе раскрываются понятия проектирования, творческая индустрия, формы организации творческой деятельности, рынок культурной продукции и социально-культурных услуг, технология арт-менеджмента, диверсификация, маркетинг культурных проектов, продвижение культурных проектов, фандрейзинг, специальное событие и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Основы творческого проектирования» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-8. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	Знать: - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Уметь: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: - психологического навыками взаимодействия в творческом коллективе.

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 7 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	7	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

Тема 3. Мировая и российская творческая индустрия Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как системы. Основные закономерности развития мировой творческой индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии. Творческие индустрии в современной Москве. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 4. Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления 7 в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в проетиваронии и ее специфика. Технологические

цепочки и конвейер производства. Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 5. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии Общее понятие организаторской деятельности. Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Содержание мотивации и ее виды. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой деятельности. Основные концепции мотивации труда. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива. Мотивация и проблема успеха. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 6. Механизмы финансирования в творческой индустрии Основные источники финансирования творческих индустрий. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга. Организация и проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность. Технология работы со спонсорами. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии Понятие маркетинговых коммуникаций. Теории массовой коммуникации. Модели коммуникаций и коммуникационный процесс. Цели, задачи, функции, принципы маркетинговых коммуникаций. Целевая и ключевая аудитории. Элементы маркетинговых коммуникаций — реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и паблисити, личные продажи, прямой маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Внутренние коммуникации организации. Тенденции развития маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговой коммуникации. Особенности маркетинговых коммуникаций в социально культурной сфере города Москвы Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие

Тема 8. Технологии сбыта в творческой индустрии 8 Понятие технологии сбыта. Сбытовая политика. Виды стратегий сбыта. Каналы распределения, товародвижения и реализации и их определение как основное содержание сбытовой политики. Особенности процесса потребления культурного и творческого продукта и их учет при выработке стратегии сбыта и формировании сбытовой политике. Цена и стоимость продуктов творческой индустрии. Особенности ценообразования в сфере творческой индустрии. Факторы, влияющие на ценообразование в творческой индустрии. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 9. Профессиональные обязанности и личностные качества менеджера Профессиональное назначение и характер деятельности менеджера. Квалификационные характеристики менеджера. Профессиональные функции и обязанности менеджера. Оценка эффективности деятельности менеджера в системе государственных и муниципальных учреждений и структур. Профессионально-важные качества и творческое начало личности менеджера. Стратегия профессионального и личностного роста. Форма проведения: практическое занятие.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы творческого проектирования» установлен в соответствии с учебным планом. В конце обученя обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные тесты

Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (тестов), устный ответ, выполнение и презентация проекта.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. М.: Дело, 2014.
2. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92.
3. Закон РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» //Собр. законод. РФ. № 22. 27.05.96.
4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф. А.С. Запесоцкий. СПб., 1996.
5. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3.
6. *8. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002.*
7. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре». М.: Ось-89, 1997
8. . Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории, методики. Л.: Искусство, 1987.
9. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. М.: ИНФРАМ, 1995
10. Котляр Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М. - СПб. - Киев, 1999.

Дополнительная литература

1. Абидуева Е. Составление и реализация планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности сферы культуры / Е. Абидуева // Дом культуры. - № 6; № 7. - 2013.
2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000.
3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991.
4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991.
5. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. М.: МГУ-КИ, 2003.
6. Жарков А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2000.
7. Жданова Е.И., Анчуриев А.К., Основы промоутерской деятельности в музы- кальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2002.
8. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика шоу-бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2003.
9. Жданова Е.И., Иванов С.В., Крытов Н.В. Менеджмент ИГУ бизнес : Уч. посо- бие. М.: МГУК, 1997.
10. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура». 11. Как просить деньги на культуру / Сост. А.Г. Иксанов, А.И. Дымникова. СПб., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. 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 ФАНДРЕЙЗИНГА

Разработчик – Гумерова Айсылу Тагировна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения курса «Основы фандрайзинга» является:

- формирование целостного представления о фандрайзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты;

Задачи:

- формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга;
- овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

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 7 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	6	7	
Самостоятельная работа		66		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Курс «Основы фандрайзинга»: цели и задачи

Сведения о целях и задачах, содержании курса «Основы фандрайзинга». Определение фандрайзинга как особой «науки». Выявление роли фандрайзинга в современной музыкальной культуре. Обоснование необходимости теоретического и практического освоения данного курса.

Тема 2. Фандрайзинг: этимология, задачи, классификация, роль в развитии науки и искусства, типы грантов

Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрайзинг и его цели, методы. История фандрайзинга, оценка роли на современном этапе.

Обзор литературы и источников по курсу.

Тема. 3. Грант как наиболее распространенная форма фандрайзинга. Грантодающие фонды.

Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки.

Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель.

Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный, международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, цикличные, постоянные.

Особенности процедуры участия в конкурсе грантов.

Обзор источников информации о грантовых конкурсах.

Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные).

Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура, конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения.

Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения.
Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства.
Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов.
Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений.
Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора)
Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов.
Этапы участия в конкурсе и получении гранта.
Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания.
Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования.
Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки.
Структура заявки: титульный лист, данные об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта, мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки.
Смета расходов – важнейшая часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательство, особенностей финансовой отчетности.
Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте).
Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различие смет по составу статей расходов.
Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап.
Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки.
Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями
Два обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки.
Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета.

Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании.
Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансирования
Договор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо.
Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта.
Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований.
Тема 6. Отчет по гранту
Различие форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет.
Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления - главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.

5. Формы контроля

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

Формы текущей аттестации:
– устные (собеседование, доклад, защита проектов)
– письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / Гармаш Ольга Анатольевна; [Место защиты: Рост. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова]. - Москва, 2017. - 223 с.
Зверева Т.В. Фандрайзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект / Т. Зверева. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с.
Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с.
Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с.
Шевченко Д.А. Фандрайзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. - Москва: Дашков и К°, 2017. - 334 с.

Дополнительная литература

Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования.- 1997.- №8.- С. 126-135.
Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for

Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с.
Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.
Кучерносов В. Фандрайзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddadf8bd5.html Дата обращения: 19.01.2019.
Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 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.

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

	– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	7	
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость:		108		

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 «Хуҗа Нәсретдин» 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 җәүһәрләре» (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. По окончании курса обучающиеся сдают зачет.

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

Итоговый контроль: зачет 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.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик – Герасимов Олег Михайлович, доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения.

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов.

Основными **задачами** дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

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

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	7	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	6	7	
Самостоятельная работа		102		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.

а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.

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

в) Основные теории этногенеза: булгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.

г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» − крещеные татары.

2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши − потомки волжских булгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа − болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.

3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита

а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп − горные и луговые марийцы, промежуточное положение − северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.

б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.

в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане − этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи − группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

РАЗДЕЛ II.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре* (*Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).

Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Жир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*

Представления о душе – *тын, кут* и *сюр*.

Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха,

Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).
3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хуҗасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.
4. Духи и демоны – *Җен (Джин), Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты*, *Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.
5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар),* заговоры.
6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.
2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников − намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:
а) Науруз − день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *әмәл* у сибирских*, амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;
б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;
в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;
г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;
д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;
е) молодежные игры как неотъемлимая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.
3. Осенне-зимние обряды и праздники:
а) помочи (*өмә*) − коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);
б) Нардуган (кряшены, мишаре) − период проведения в рождество, гадания;
в) Новый год − позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:
а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помоловка, угощения в доме жениха и невесты.
б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.
в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).
г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.
2. Обряды, связанные с рождением ребенка:
а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* −проба масла и меда новорожденным; обычай *сөенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой

мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка)*, бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение.
б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;
в) обряд *сөннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования.
3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:
а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одеяния покойного, порядок обмывания.
б) Погребение.
в) Поминальные обряды.
г) Поверия, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.
Татарский национальный костюм: основные предметы.
Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного сглаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.
2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.
3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники − даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.
2. *Кашарни* (23 декабря − 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* − обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.
3. *Саварни* (последняя треть февраля) − Масленица, старшая и младшая.
4. *Калам* (14 марта − 21 марта) − проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.
5. *Манкун* (21 марта − 1 апреля) − Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.
6. *Херле сыр* (Красная черта) − половодье: моления и обрядовые пляски.
7.*Акатуй* («посевная свадьба») − начало земедельческого цикла праздненств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) − жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.
9. *Синсе* − ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.
10. *Симек* (22 июня − 28 июня) − день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).
11. *Чуклеме* (21-22 сентября) − день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.
12. *Кепе* (14 октября) − цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.
13. *Сурхури, Нартукан* − день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* − посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:
а) *Пысак учук* − жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения − в месяц уборки хлеба, периодичность − 1 раз в 9 лет.
б) *Хат чук* − ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).
в) *Асла киремет чуке* − обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность − 1 раз в 3 года.
2. Общесельские обряды:
а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.
б) Обряды типа *учук* − полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.
в) *Киремет чуке* − обряд поклонения и жертвоприношения духу Киремет.
г) *Мункун* − праздник в честь духов предков.
3. Обряды очищения − изгнание с помощью шума злых духов, болезней.
4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.
5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.
6. Обряды, связанные с домашними животными.
7. Индивидуальные обряды − от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды − дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.
2. Свадебный обряд.
а) Основные персонажи свадьбы − жених, сват, глава свадьбы, посаженые родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.
б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилостивления духов, катания яйца, вручения «подпоры» − домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.
в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) − поверья, моленья, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряженых, обрядовая еда.

б) Масленица (*ӱярня*) − символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.

в) Пасха (*Кугече*) − Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха − совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йӱмаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* − выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семык*) − значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица − обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сӱрем* − проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.

з)Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.

и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*ӱдыр йӱкш*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период− выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* − выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе − обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период − время и место проведения − летом, подготовка *шелык* − специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удальстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период − поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесения выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират

(выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).
2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.
3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества − Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых праздненствах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам − посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.
2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) − *озксы,* иерархия обязательных участников: руководитель моляна − *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща − кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты − волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* − моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* − в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.
Масленица − ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* − проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).
2. Осенне-зимние: осенние карнавалы − «маски страха» для отпугивания злых сил; *Рошtува* (рождество): колядование − поздравительные песни и пляски во время обхода дворов − последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация − ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и

моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* − выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.
2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай − использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.
3. Рождение ребенка − традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33.Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:
а) Масленица − время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;
б) Пасха;
в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) − гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* − изгнания мертвецов обратно;
г) *Семык (Троица, Петров день)* − ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодушек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.
д) Осенний пир (последний календарный праздник) − осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.
2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:
а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе − распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.
б) Последовательность: первый этап (дом жениха) − сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.
в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) − второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».
г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.
д) Общие ритуалы − гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.
2. Поминальный обряд:
а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл − благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых − бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола − при закапывании, поминки − 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.
3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. По окончании курса обучающиеся сдают зачет.
Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты.
Итоговый контроль: зачет осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

11. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005.
12. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005.
13. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.

Дополнительная литература

1) Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991.
2) Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.
3) Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
4) Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991
5) Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005.
6) Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004.
7) Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
8) Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
9) Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984.
10) Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980.

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.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики – Порфирьева Елена Васьяновна, профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Хасанова Алсу Наилевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Маклыгина Анна Александровна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи практики

Цель - подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей. Задачи: - практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики; - развитие

педагогических способностей студента; - освоение принципов методически грамотного планирования учебного процесса, в том числе самостоятельной работы учеников; - развитие художественного вкуса обучающихся, повышение их общекультурного уровня.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Данный вид практики направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования

	безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	89		8
Самостоятельная работа		19		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	13		8
Самостоятельная работа		95		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание разделов практики

Проектирование и планирование

Тема 1. Формирование навыков определения степени развития основных компонентов музыкального слуха и других музыкальных способностей (память, мышление) у учащихся своей группы практики (для прогнозирования, проектирования и планирования учебного процесса).

Тема 2. Формирование навыков проектирования и планирования учебного процесса для учащихся своей группы практики на предстоящий учебный год, полугодия.

Подготовка материала и пособий

Тема 3. Приобретение практических навыков подбора и подготовки музыкального материала для различных форм работы: вокально-интонационных упражнений, слухового анализа, сольфеджирования и чтения с листа, музыкального диктанта, игры на фортепиано, творческих упражнений, ритмических упражнений.

Тема 4. Формирование навыков изготовления и использования различного вида пособий и средств наглядности, применяющихся во вспомогательных формах работы (вокально-интонационных упражнениях, освоении теоретических сведений, метроритмической работе, слуховом анализе элементов).

Педагогические навыки самостоятельной работы практиканта (под руководством педагога - руководителя практики)

Тема 5. Приобретение практических навыков в подготовке и проведении отдельных форм работы (вокально-интонационные упражнения, ритмические упражнения, слуховой анализ, организация усвоения учащимися теоретических сведений, игра на фортепиано элементов музыкальной речи, творческих упражнений, сольфеджирования, музыкального диктанта, письменная работа по теории) через самостоятельную подготовку и проведение одной из форм работы на уроке с учащимися под наблюдением педагога. Самостоятельная подготовка и проведение одного из структурных разделов урока под руководством педагога — руководителя практики. (Объяснение нового материала, проверка домашнего задания и знаний и умений учащихся, закрепление знаний нового материала в классе.)

Тема 6. Формирование практических навыков самостоятельного планирования, подготовки и проведения урока сольфеджио полностью (с последующим методическим анализом качества и результатов проведенного студентом самостоятельно урока педагогом - руководителем практики).

Тема 7. Развитие умения вести исследовательско-аналитическую работу по изучению психолого-дидактических возможностей учащихся с последующей коррекцией педагогического воздействия на каждого ученика, осуществляя индивидуальный подход при групповой форме обучения.

Тема 8. Формирование умений коммуникативной деятельности:

- работа над своей речью (дикция, дыхание, громкость, интонация, расширение словарного запаса, умение точно и ярко донести свою мысль);
- работа над выразительностью мимики, жеста;
- умение создать доброжелательную атмосферу сотрудничества педагога и учащихся группы;
- развитие навыков общения с учащимися различных возрастных категорий.

Тема 9. Развитие творческого подхода к собственной педагогической деятельности студента, воспитывая в них дух поиска, эксперимента, желания испробовать свои наработки.

Сольфеджио

При подготовке и проведении уроков в процессе прохождения практики студенту необходимо помнить о том, что главными целями курса сольфеджио являются следующие: воспитание музыкального слуха, развитие музыкальной памяти, навыков восприятия и воспроизведения музыки. При организации практики по сольфеджио необходимо также опираться на поступенность решения основных задач: от

формирования отдельных навыков – к использованию их в совокупности, от абстрагированных форм работы – к профессиональной деятельности.
Педагогическая практика студентов заключает в себе следующие этапы:
– осуществление практики наблюдения, в ходе которой происходит предварительное знакомство с группой и ознакомление с опытом работы преподавателей сольфеджио;
– практическую отработку методики проведения урока в училище, включающего различные формы работы;
– овладение методикой проведения различных типов занятий по сольфеджио;
– приобретение навыков работы в различных по профилю и уровню подготовленности группах.
В ходе практики студент под руководством педагога-методиста должен овладеть следующими навыками:
— умение пользоваться различными программами по курсам сольфеджио с их последующей корректировкой на основе собственного результативного опыта;
— подбор соответствующего инструктивного и художественного материала для урока;
— определение зачетных и экзаменационных требований.
Практикант с помощью руководителя разрабатывает и проводит следующие типы уроков:
— смешанный (по формам работы и музыкальной стилистике), как наиболее целесообразный при условии одного занятия в неделю;
— монотематический, либо посвященный работе над развитием навыков восприятия одного музыкального стиля, либо направленный на развитие конкретного навыка;
— контрольный.
Студент-практикант должен научиться определять количество и содержание домашних заданий, проводить ежеурочные опросы как проверку результатов внеурочной работы.
На практике студент должен овладеть основными формами работы на уроках сольфеджио, предназначенными для формирования соответствующих навыков: пение, слуховой анализ, запись музыки по слуху, музицирование; проводить работу по воспитанию внутреннего слуха, музыкальной памяти, тонального и ладового чувства, мелодического, гармонического, полифонического слуха, ритмического чувства учащихся с целью совершенствования названных выше навыков.

Гармония

Курс гармонии представляет собой важную ступень в музыкально-теоретическом образовании студентов; он тесно связан с курсом сольфеджио, базируется на знании теории музыкальных элементов и в свою очередь является основой для курсов полифонии и анализа музыкальных произведений. Следует помнить, что гармония, наряду с курсом сольфеджио, развивает музыкальный слух, воспитывает понимание музыкальных стилей, учит оценивать художественные качества произведений. Практикант должен понимать, что курс гармонии опирается на разностилевой музыкальный материал: от эпохи барокко до стилевых направлений музыки XX века.
При организации практики по гармонии необходимо руководствоваться теми же методическими принципами, что и при организации других видов практики. Сначала студент знакомится с группой, посещая занятия и знакомясь с опытом других педагогов.
Далее при проведении занятий по гармонии студент должен отработать методику проведения уроков с использованием следующих форм работы:
— письменная гармонизация мелодий или басов;
— самостоятельное сочинение построений в форме периода с применением изучаемых средств гармонии;
— упражнения на фортепиано (игра изучаемых гармонических оборотов, секвенций, построений в форме периода, модуляций);

— гармонический анализ примеров из музыкальной литературы , в которых, кроме определения отдельных аккордов, гармонических оборотов следует обращать внимание на форму примера, виды каденций в нем, кульминаций и других элементов музыкальной речи.

С помощью руководителя практикант должен разработать и провести занятия, включающие:

— теоретическую часть (объяснение материала);
— практическую (письменная гармонизация мелодий и басов, игра на фортепиано);
— гармонический анализ.

Студент должен научиться оценивать домашнюю подготовку учащихся, уметь подчеркивать достоинства и недостатки ответов. После проведения урока вместе с руководителем практики проводится его анализ.

Анализ музыкальных произведений

Работа студентов в процессе прохождения практики по анализу музыкальных произведений заключается в освоении различных форм урока (групповые и индивидуальные занятия) по данной дисциплине и отработкой методов изложения теоретических основ музыкальной формы и практического анализа музыки на конкретных образцах.

При подготовке к каждому занятию студент-практикант должен продумать и объединить в стройную, цельную систему такие стороны организации урока, как его общее содержание, строение излагаемой темы, распределить и соотнести время опроса (проверки задания), объяснение и закрепление нового материала. Следует уделить внимание как подготовке теоретической части урока, так и подбору музыкальных примеров для работы в классе, направленной на формирование практических навыков анализа музыки и для домашней работы.

Основные принципы, которым должны следовать студенты-практиканты при подготовке к занятиям и в процессе проведения их:

– ясность и логичность изложения материала;
– краткость и продуманность формулировок и правил;
– вытекающая из этого необходимость предварительной выработки основных формулировок, отличающихся достаточной информативностью, емкостью и при этом доступностью и понятностью;
– обязательность соблюдения принципа наглядности, заключающегося в том, что любое теоретическое положение конкретизируется через обращение к звучащему материалу (в записи, либо в фортепианном звучании), а также к нотному тексту;
– подкрепление теоретических положений схематическим изображением формы; принципы графического оформления музыкальной формы;
– привлечение учащихся к аналитической работе на уроке.

Музыкальная литература

Основной смысл занятий заключается в том, чтобы студенты практически освоили основные принципы преподавания курса музыкальной литературы, научились преодолевать типичные для этого предмета трудности. При организации данного вида практики необходимо ориентироваться на решение следующих задач:

– предварительное знакомство с группой и ознакомление с опытом работы преподавателей музыкальной литературы в ходе осуществления практики наблюдения;
– практическая отработка методики проведения урока в училище, включающего три основные части: объяснительную, прослушивание музыки и проверочно-опросную;
– овладение методикой проведения различных типов занятий по музыкальной литературе;
– приобретение навыков работы в различных по профилю и уровню подготовленности группах;
– умение найти оптимальные методы преподавания с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся разных курсов.

В соответствии с этим, студенты в процессе прохождения практики практически осваивают методику проведения занятий различных типов. При подготовке к проведению урока, посвященного изложению ***характеристики творчества и биографии определенного композитора***, необходимо сосредоточиться на решении следующих проблем:

– продумать структуру занятия, план сочетания биографического материала с изложением творческой характеристики композитора;

– соотнести личность композитора и его творческую биографию с «образом эпохи», подобрать материал (в том числе иллюстративный) для характеристики того исторического периода, в который работал данный композитор;

– произвести отбор музыкального материала, иллюстрирующего особенности стиля композитора, для показа на уроке.

– разработать задания с целью проверки усвоения учащимися изложенного на уроке материала.

При подготовке урока, посвященного изучению ***конкретного музыкального произведения***, студенты-практиканты должны исходить из того, чтобы осмыслить определенное музыкальное произведение как художественный феномен. Отсюда необходимость понимания первичности художественного произведения и вторичности «слова о нем».

Основные методические задачи в проведении занятий по изучению музыкального произведения заключаются в следующем:

– рассмотрение произведения в историко-хронологическом и художественно-эстетическом аспектах, а также с точки зрения комплекса выразительных средств, представленных в нем;

– формирование на основе анализа музыки представления о наиболее характерных чертах стиля композитора;

– выработка навыков подхода к разбору и оценке музыкальных произведений, необходимых для последующей самостоятельной практики.

5. Формы контроля

Формы текущей аттестации:

– устные (подготовка и проведение занятия)

– письменные (дневник практиканта; поурочные и календарно-тематические планы; отчёт о прохождении практики)

Оценка деятельности студентов проводится на основе анализа документации, посещения занятий, наблюдения, показа урока.

6. Учебно-методическое обеспечение практики

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования: учебное пособие. М: ФЛИНТА, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60752.

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113176.

3. Мазурин К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993.

4. Музыкальная литература. Примеры для пения: учебное пособие / сост. Фёдорова В.А. СПб: Лань, Планета музыки, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103135.
5. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: учебное пособие. М.: Прометей, 2016. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96753.
6. Новицкая Н.В. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы и детской школы искусств. СПб: Композитор, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2889.Педагогика и методика преподавания: учебнометодическое пособие / сост. Бенин В.Л., рец. Хазиев В.С. Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2008. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43263.
7. Политаева Т.И. История зарубежной музыки в профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта: учебно-методическое пособие. Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76591.
8. Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833.
9. Рубец А.И. Метод преподавания первоначальных музыкальных сведений и сольфеджио. СПб.: Издательство В. Головина, 1868. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66492.
10. Русяева И.А. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по группировке длительностей: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113184.10
11. Сладков П.П. Учебник сольфеджио. Для 1–3 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств: Учебник. М.: Лань, планета музыки, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107073.
12. Сладков П.П. Учебник сольфеджио. Для 4–5 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств: Учебник. М.: Лань, планета музыки, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103879.
13. Сладков П.П. Учебник сольфеджио. Для 6–7 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств: Учебник. М.: Лань, планета музыки, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110822.
14. Фаттахова Л.Р., Комарова Е.Э. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин: учебное пособие. Омск: ОмГУ, 2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75485.
б) Дополнительная литература
1. Артемьева О.Г. Подбираю на рояле. Практический курс гармонии для младших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Рабочая тетрадь для учащихся: учебное пособие / О.Г. Артемьева; сост. Геталова О.А. СПб: Композитор, 2009. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2887.
2. Артемьева О.Г. Подбираю на рояле. Практический курс гармонии для младших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств: учебное пособие / О.Г. Артемьева, С.Е. Дубинина, В.Б. Кузнецов. СПб: Композитор, 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2888.
3. Гарипова Н.М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2009. № 2. С. 218-221 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/294044.
4. Гасанова Л.Х. Педагогическая культурология и ее роль в современной музыкальной педагогике [Электронный ресурс] // Преподаватель XXI в. 2013. №2 (ч.1). С. 53-59. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/289373.

5. Иванова Н.В. Интервальное сольфеджио: от примы до тритона: учебное пособие. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72085.
6. Иофис Б.Р., Левченкова И.А. Сочинение мелодий как педагогический метод развития музыкального мышления детей младшего школьного возраста на уроках сольфеджио // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2017. № 2. С. 63-78. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/306107.
7. Иофис Б.Р. Влияние объективных и субъективных факторов на процесс и результаты сочинения музыки как учебно-творческой деятельности студентов педагогических вузов // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 2016. № 1. С. 72-87. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301883.
8. Ладухин Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма: учебное пособие. СПб: Лань, Планета музыки, 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110873.
9. Миклина Н.Н. Репрезентативные возможности русской оперной классики в обучении и воспитании школьников и студенческой молодёжи // Вестник кафедры ЮНЕСКО 11 Музыкальное искусство и образование. 2016. № 3. С. 128-139. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301817.
10. Морих И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам: учебное пособие. СПб: Композитор, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2890.
11. Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород, 10–14 октября 2014 г. Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108436.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Piano Duo XIII-XIV: сборник научных статей. Вып. 13-14 / Петрозаводская гос. консерватория; ред., сост. С. В. Синцова. - Петрозаводск, 2016. - 200с.: ил.
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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 4 апреля 2018 года). Вып. 11 / Казанская консерватория; ред., сост. Ю. С. Карпов ; ред., сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2019. - 332с.
8. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. Ч. 1 и 2 / А. Д. Алексеев. - 3-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2017.- 416 с.
9. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. Ч. 1 и 2 / А. Д. Алексеев. - 4-е изд., стереотип. - СПб; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 416с.
10. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: учебник. Ч. 3 / А. Д. Алексеев. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. - 288 с.
11. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
12. Белякаева-Казанская Л.В. Неизведанный Чайковский. 18 пьес для фортепиано: Ор. 72 / Л. В. Белякаева-Казанская. - СПб: Союз художников, 2016. - 40с.: фото.
13. Беспалова, Л.А. История фортепианного исполнительства в России: учебник / Л. А. Беспалова. - Красноярск: КГИИ, 2015. - 142с.
14. Бетховен, Людвиг ван. Письма: В 4 томах. Т. 4: 1823-1827 / сост., перевод и коммент. Н. Л. Фишмана и Л. В. Кириллиной. - М.: Музыка, 2011. - 784с.
15. Бондаренко, Н.Б. Онтология жанра мазурки в творчестве Ф.Шопена: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.06.2017 / Н. Б. Бондаренко; Саратовская консерватория. - Саратов, 2017. - 28с.
16. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
17. Воскобойникова, А.С. Фортепианное творчество Мечислава Вайнберга: проблемы стиля и исполнительской интерпретации: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / А. С. Воскобойникова; Саратовская консерватория. - Саратов, 2017. - 24с.
18. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
19. Гринди К. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами. Кн. 1 / К. Гринди. - М.: Классика-XXI, 2013. - 176с.
20. Давидович, Бэлла. Мои воспоминания / Б. Давидович. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 223с.
21. Дятлов Д. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.06.2015 / Д. Дятлов; Ростовская консерватория. - Ростов н/Д, 2015. - 34с.
22. Зайцева Т. Техника пианиста. Штрихи и интонация: Методическое пособие для преподавателей фортепианных отделений ДМШ и ДШИ / Т. Зайцева, Л. Макарова. - СПб: Композитор, 2016. - 38с.
23. 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.
24. Йозеф Гайдн. Личность. Творчество. Интерпретация: Антология высказываний выдающихся музыкантов и деятелей культуры конца XVIII - начала XXI веков / ред., сост. А. М. Меркулов. - М.: Дека-ВС, 2018. - 284с.
25. Каменева Г.А. Педагогические принципы Я.В.Флиера в современной практике преподавания музыки: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02: защищена 24.06.2014 / Г. А. Каменева; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб, 2014. - 23с.
26. Карл Филипп Эмануэль Бах (1714 -1788): К 300-летию со дня рождения: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. С. Г. Мураталиева. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2017. - 272с.

27. Ковалёва-Огороднова, Л. Сергей Рахманинов в Санкт-Петербурге - Петрограде / Л. Ковалёва-Огороднова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2018. - 416 с.: фот.
28. 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.
29. Корыхалова Н.П. Бетховен. Девятнадцатая и двадцатая сонаты для фортепиано: оп. 49: такт за тактом: Методическое пособие для педагогов ДМШ и студентов музыкальных учебных заведений / Н. Корыхалова. - СПб: Композитор, 2013. - 60с.
30. Корыхалова Н.П. Бетховен. Первая соната для фортепиано:ор. 2, № 1: такт за тактом: Методическое пособие для педагогов и учащихся высших и средних музыкальных учебных заведений / Н. Корыхалова. - СПб: Композитор, 2013. - 78с.
31. Корыхалова Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом: Методическое пособие для педагогов и учащихся высших и средних музыкальных учебных заведений / Н. Корыхалова. - СПб: Композитор, 2015. - 90с
32. Кричинська, О.В. Стилевые аспекты развития европейской фортепианной сюиты первой трети XX столетия: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / О. В. Кричинська; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского.2017. - Київ, 2017. - 19с. - на укр. яз.
33. Куликов А.Е. Фортепианные сонаты Карла Черни и их место в истории музыки: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 29.11.2015 / А. Е. Куликов; Московская консерватория. - М., 2015. - 25с.
34. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 2: Сонаты №9-15 / Е.Я.Либерман. - М.: Музыка, 2015. - 80с.: нот. 77.
35. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 3: Сонаты №16-24 / Е.Я.Либерман. - М.: Музыка, 2015. - 103с.: нот.
36. 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.
37. Линь Цзы Ин Фортепианное творчество Сергея Слонимского в контексте школы исполнительского мастерства: диалектика традиции и новаторства: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 17.20.0301 / Линь Цзы Ин; Саратовская консерватория. - Саратов, 2017. - 25с.
38. Любомудрова, Н. Методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие для вузов / Н. Любомудрова. - М.: Юрайт, 2019. - 1801с. - (Авторский учебник).
39. Максимов Е.И. История фортепианных вариаций классико-романтической эпохи: автореферат дис. ... докт. искусствоведения 17.00.002: защищена 30.10.2014 / Е. И. Максимов; Московская консерватория. - М., 2014. - 38с.
40. Малофеева И.В. Фортепиано в составе симфонического оркестра: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 25.12.2016 / И. В. Малофеева; Магнитогорская консерватория. - М., 2016. - 23с.
41. Мальцева Е.Г. Александр Ильич Зилоти: пианист, педагог, организатор концертной жизни: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 24.12.2014 /Е.Г.Мальцева; Ростовская консерватория. - Ростов н/Д, 2014. - 26с.
42. Музыка. Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова / Казанская консерватория. - Казань, 2019. - №1. - 84 с.
43. Музыка. Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова / Казанская консерватория. - Казань, 2019. - №2 - 100с.
44. Мысли о Моцарте / сост., авт. предисл. А. М. Меркулов. - М.: Классика-XXI, 2019. - 224с.

45. Наталья Андреевна Любомудрова. Избранные статьи и методические работы. Воспоминания коллег и учеников / Московская консерватория; сост., отв. ред. А. М. Меркулов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2018. - 336с.
46. Неопознанный А.К.Лядов: Сборник статей и материалов / Санкт-Петербургская консерватория; ред., сост. Т. А. Зайцева. - Челябинск: MPI, 2009. - 400с. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).
47. Орловский В.В. Фортепианные сонаты Ф.Шуберта в современном педагогическом материале: учебное пособие для вузов по спец. 073201 "Искусство концертного исполнительства" / В.В.Орловский; Ростовская консерватория. - Ростов н/Д: Изд-во Ростовской гос. консерватории, 2014. - 98с. - (Библиотека методической литературы).
48. 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.
49. 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.
50. Перерва Е.И. Творческая деятельность С.Л.Доренского и традиции русской исполнительской школы: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 28.05.2015 / Е. И. Перерва; Московская консерватория. - М., 2015. - 31с.
51. Работа над фугой: метод и школа И. С. Баха: Восьмые Баховские чтения: Материалы конференции (20, 25, 27 апреля 2006 года г. Санкт-Петербург) / сост. А. П. Милка; науч. ред. К. И. Южак. - СПб., 2008. - 288с.
52. Рубан, Н.Л. Фортепианное творчество Александра Черепнина в контексте его артистической карьеры: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.06.2017 / Н. Л. Рубан; Нижегородская консерватория. - Нижний Новгород, 2017. - 29с.
53. 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.
54. Савайтан, О.Г. Фортепианное творчество Макса Регера в контексте идей искусства австро-немецкого позднего романтизма: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена .2018 / О. Г. Савайтан; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского.2018. - Київ, 2018. - 24 с.
55. Свистуненко, Т.А. Эволюция раннебарочной фуги в клавирном творчестве И.С.Баха: Исследование = Симфония: Си бемоль мажор: партитура / Т. А. Свистуненко; Саратовская консерватория. - Саратов, 2018. - 311с.
56. Семыкин, В.Г. Одночастная фортепианная соната XIX - первой трети XX столетия: композиционно-драматургические аспекты: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 22.08.2017 / В. Г. Семыкин; РАМ им. Гнесиных. -М., 2017. - 24с.
57. Сикорска Н.В. Клавирная музыка Барокко в редакциях второй половины XIX в.: становление исторически информированного исполнительства: канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 29.06.2016 / Н. В. Сикорска; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского. - Киев, 2016. - 17с.
58. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
59. Спиридонова В. 15 Фортепианная музыка Назиба Жиганова: учебное пособие для студентов музыкальных учебных заведений / В. Спиридонова; Казанская консерватория. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань, 2015. - 52с.
60. Спиридонова В. Проблемы формы в музыкальном исполнительстве: Учебно-методическое пособие по курсу "Методика обучения игре на фортепиано": для студ. муз. вузов / В. Спиридонова; Казанская консерватория. - Казань, 2014. - 28с.
61. 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).
62. 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.
63. Хайрутдинова, Х.А. Фортепиано в творчестве Эрнеста Блоха: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 22.11.2018 / Х. А. Хайрутдинова; Казанская консерватория. - Казань, 2018. - 24 с.
64. Шатский П. Фортепианные вариации Бетховена: особенности жанра и эволюция интерпретаторских концепций / П. Шатский. - М.: Музыка, 2013. - 216с.
65. Шефова Е.А. Поэтика фортепианного детского альбома в творчестве композиторов русского зарубежья: автореферат дис. канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 13.10.2015 / Е. А. Шефова; Саратовская консерватория. - Саратов, 2015. - 26с.

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 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 ПРАКТИКА. ЛЕКТОРСКАЯ РАКТИКА

Разработчик – Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цель и задачи практики

Целью курса производственной лекторской практики является формирование у студента комплекса знаний и умений, позволяющих в дальнейшем осуществлять просветительскую деятельность на высоком уровне.

Задачи курса: изучение и практическое освоение современных методов и форм музыкально-просветительской работы; овладение навыками лекционно-концертной деятельности, развитие умения работать с аудиторией; овладение навыками использования всего спектра цифровых аудиотехнологий как инструментария современного музыкального творчества. В результате прохождения курса студент должен иметь практический опыт музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; выступлений на различных концертных площадках с лекциями и в концертах разных жанров..

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций студента:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-7. Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства;	Знать: - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментации к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал.
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими

	оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ;- навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка и риторическими приемами.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость лекторской практики составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	7	–
Самостоятельная работа		89		
Общая трудоемкость		108		

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	4	4	
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание практики

Лекторская практика включает установочные лекции по истории и теории лекторского искусства и практические занятия с обязательным опытом сценических выступлений в виде лекций, ведения концертов, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и пр. как в вузе, так и в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры. Проработка материала осуществляется в классе, рекомендуется прослушивание музыкальных произведений, входящих в программу концерта. К открытым концертным выступлениям могут допускаться не все учащиеся, при этом количество часов отведенных на сценическое выступление у одаренных студентов может быть больше запланированных в рабочей программе. При наличии дефектов внешности или речи, выступление в концерте может заменяться какой-либо иной формой музыкально-просветительской работы. Слушательская аудитория, масштабы концертного зала определяются для каждого студента отдельно с учетом индивидуальных особенностей и профессиональных возможностей практиканта и определяется преподавателем лекторской практики, который осуществляет подготовку специалистов.

По окончании курса студент должен овладеть навыками самостоятельного подбора репертуара по тематике концерта и создавать сценарий в соответствии со стилем концерта. Лекторская практика проводится в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Лекторская практика осуществляется под руководством опытного преподавателя. Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор практики из числа научно-педагогических работников Консерватории.

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство лекторской практикой:

– разрабатывают тематику индивидуальных заданий совместно со студентами;
– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
– совместно с куратором оценивают результаты выполнения студентами программы практики в форме письменного отзыва.
Куратор:
– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

5. Формы контроля

Результатом практики студента является составление письменного отчета, подготовленного в ходе реализации практики студентом.
Аттестация по итогам лекторско-филармонической практики осуществляется кафедрой на основании письменного отчета практиканта, включающего сведения о месте и периоде прохождения практики, описание выполненной работы и письменного отзыва преподавателя.
Представление отчета о прохождении лекторско-филармонической практики является частью промежуточной аттестации студента. Результаты аттестации по практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1. Горовая И. Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие. Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014. 198 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137

2. Вяземский П.А. Литературно-критические статьи. М.: Издательство Юрайт, 2018. 207 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4D46C003-FD90-420A-A983-C5CB8EBE040E

3. Дебюсси К. Статьи. Рецензии. М.: Директ-Медиа, 2009. 472 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45788

4. Ларош Г.А. Собрание музыкально-критических статей / вступ. ст. М.И. Чайковский; Н.Д. Кашкин. М.: Издание общества «Музыкально-теоретическая библиотека в Москве», 1913. Т. 1. 437 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438422

5. Ларош Г.А. Собрание музыкально-критических статей. М.: Вторая Нотопечатня Государственного Музыкального Издательства, 1922. Т. 2. О П.И. Чайковском. Ч. 1. 188 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436978

6. Ларош Г.А. Собрание музыкально-критических статей. Москва; Петроград: Государственное издательство «Музыкальный сектор», 1924. Т. 2. О П. И. Чайковском. Ч. 2. 185 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436979

7. Розенталь Д.Э. Литературное редактирование. Изд. 2-е. М.: Издательство Искусство, 1961. 359 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721

8. Рубинштейн А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. 96 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91271

Дополнительная литература

1. Белинский В.Г. Литературные и журнальные заметки [1845]. СПб.: Лань, 2013. 8 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8022

2. Белинский В.Г. О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя». СПб.: Лань, 2013. 34 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8065

. Белинский В.Г. Речь о критике. СПб.: Лань, 2013. 42 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8132

13. Стасов Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов): учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. 48 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94186

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 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 ПРАКТИКА. АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Алмазова Танзиля Абдрахмановна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения.

1. Цели и задачи практики

Цели курса – практическая реализация профессиональных умений и навыков работы в области источниковедения, библиографии и архивного де-ла, формирование представлений о значении архивной документации как первоисточника научно-исследовательской работы; приобретение комплекса знаний о характере, особенностях работы и специфике деятельности архивов, музыкальных отделов библиотек и других хранилищ разнообразной информации, связанной с областью музыкального искусства и науки; формирова-ние профессиональных навыков библиографического описания источников.

В задачи курса входят:

- подготовка студентов к научно-исследовательской работе в архивах и библиотеках, знакомство со спецификой их функционирования;
- овладение знаниями и навыками в архивно-библиографической и источниковедческой сферах деятельности;
- формирование умения и навыков работы с архивно-библиографическими материалами;
- формирование представлений и навыков по методике разыскания архивных документов, знакомство с основными принципами их издания;
- знакомство с важнейшими библиографическими пособиями и правилами библиографического описания источников, методикой составления каталожных и библиографических карточек в целях их использования в дальнейшей научной работе;
- знакомство с принципами строения библиотечных каталогов и картотек, овладение навыками их использования.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов способности на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;

	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость архивно-библиографической практики составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Заочное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	4	7	
Самостоятельная работа		104		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание практики

Тема 1. Цель и задачи архивно-библиографической практики, этапы ее прохождения. Архивно-библиографическая практика как этап обретения знания и навыков по поиску информации и грамотному оформлению справочного и библиографического аппарата научных работ, способствующая созданию прочной базы для реализации знаний будущего исследователя в различных сферах профессиональной деятельности (научно-исследовательской, педагогической, редакторской музыкально-журналистской и др.).

Тематика занятий. Методические указания. Требования к уровню освоения. Литература. Порядок проведения аттестации.

Тема 2. Архивы, их место и значение в научно-исследовательской работе; виды архивных документов. Особенности создания системы информации о содержании документов в архиве, организация их всестороннего использования. Ознакомление и работа с фондами архива, информационными системами хранения материала. Научно-библиографический анализ архивного документа.

Тема 3. Библиография как наука. Библиографическое описание: правила составления, виды. Библиография, ее место и значение в научно-исследовательской работе. Понятия документа, библиографии, библиографической записи, библиографического описания. Области описания. Составление библиографических описаний различных видов (под заголовком, под заглавием; описание книжных, нотных,

многотомных изданий, электронных ресурсов).

Тема 4. Виды библиографических пособий. Государственные библиографические указатели. Музыкальная библиография и нотография. Изучение пособий общей и специальной библиографии. Работа с различными видами библиографических пособий (списками, указателями, обзорами), с государственными библиографическими указателями. Изучение библиографических пособий Информационного центра по культуре и искусству. Работа с пособиями российской музыкальной библиографии и нотографии.

Тема 5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Виды каталогов. Алфавитный каталог. Систематический каталог. Библиотечные классификации. Знакомство с фондом справочных и библиографических изданий. Изучение важнейших энциклопедических и справочных изданий по музыке, литературе и др. видам искусств (Музыкальная энциклопедия, Музыкальный словарь Г. Римана, Энциклопедия и Музыкальный словарь Гроува и др.). Знакомство с каталогами и картотеками библиотеки Казанской консерватории, с библиотечными классификациями (УДК, ББК). Работа с электронным каталогом.

Тема 6. Информационный поиск. Осуществление студентами библиографического, документального и фактографического поиска по интересующим темам. Поиск по библиографическим спискам и ссылкам. Поиск по каталогам. Особенности поиска при работе с электронным каталогом. Обзорная информация об электронных библиотеках (ЭБ) издательств и вузов. Поиск в ЭБ. Поиск в сети Интернет. Оформление результатов поиска (библиографическое описание источников информации).

Образовательные технологии

Во время проведения архивно-библиографической практики используются следующие технологии: установочное собрание (лекция), индивидуальные занятия (обучение приемам работы с научной, учебной литературой, архивными документами, документацией в организации; обучение правилам сбора, систематизации и хранения информации). Подразумевается самостоятельная работа студентов в библиотеках и архивах в соответствии с индивидуальным заданием. Осуществляется обучение правилам написания отчета.

5. Формы контроля

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Архивно-библиографическая практика» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– выполнение ряда контрольных практических заданий: составление библиографических описаний различных видов, определение вида документа по библиографическому описанию, исправление ошибок в библиографических описаниях; поиск по каталогам и картотекам, поиск по библиографическим пособиям; научно-библиографический анализ архивных документов.

Итоговый зачет ставится в результате выполнения студентом индивидуальных заданий в полном объеме, сдачи письменной работы, устного ответа на вопросы и подготовки Отчета, в котором представлены результаты работы студента, отражающие приобретенные им в ходе практики навыки и умения.

6. Учебно-методическое обеспечение практики

Основная литература

1. Бурова, Е.М. Архивоведение. Теория и методика :ц учебник / Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева. – М. : издательский дом МЭИ, 2017. – 483 с.
2. Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для студентов ВУЗов / А. Г. Голиков. – М. : Академия, 2013. – 173 с.

3. Диомидова, Г. Н. Библиографоведение : учебник для сред. проф. учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – СПб. : Профессия, 2003. – 288 с.
4. Малышева, С. Ю. Архивоведение: учеб. пособие / С. Ю. Малышева. – Казань : Казан. ун-т, 2016. – 180 с.
5. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учебник для ВУЗов / И. Г. Моргенштерн ; ЧГАКИ. – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с.

Дополнительная литература

1.Архивистика: Путеводитель по архивным технологиям : Раб. тетрадь студента / Е.В. Алексеева и др. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2013 (ИЦ Рос. гос. гуманит. ун-та). - 202 с.
2.Беспалова, Э. К. История российской библиографии : учебник по курсу «Библиографоведение. Общий курс» / Э. К. Беспалова ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : МГУКИ , 2006 – 154 с.
3.Библиография музыкальной библиографии: аннотированный перечень указателей литературы, изданной на русском языке / сост. Г. Колтыпина. М. : ГБЛ, 1963; 1970.
4. Галеева, И.С. Интернет как инструмент библиографического поиска : [учеб.-практ.пособие] / И.С. Галеева. – СПб.: Профессия, 2007. – 248 с.
5.Голиков, А. Г. Источниковедение отечественной истории : учебник для вузов / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – 3-е изд. – М. : Академия, 2009. – 461 с.
6.Грузинова, Л.Б. Библиография : учеб. для вузов. Разд. 2 : Иностранная библиография / Л. Б. Грузинова ; Моск. гос. ун-т печати. – М. : МГУП, 2003. – 283 с.
7. Елисеева, Ю.А. Библиографическое описание электронных ресурсов : учеб. пособие / Ю. А. Елисеева. – Саранск : Мордовский гос. ун-т им. Н.П.Огарева, 2009. – 124 с.
8.Зарубежная литература о музыке : реферативный указатель книг за 1954-1958 гг . / сост. П. Кананов, И. Вулых. – М. : Музыка ; Советский композитор, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968. – Вып. 1 – 3.
9. Зарубежная литература о музыке : реферативный указатель за 1959 –1966 гг. / сост. И. Вулых. – М.: Советский композитор, 1972, 1978,1979. – Вып. 1-10.Ливанова, Т. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка ; Советский композитор, 1960 – 1979. – Вып. 1- 6.
11. Петровская И. Источниковедение истории русской музыкальной культуры XVIII – начала XX вв. — М., 1983 – 1989. – Вып. 1-2.
12.Правила организации, хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. – М., 2015. – 82 с.
12.Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учебно-методические рекомендации / И. А. Савина. – СПБ. : Профессия, 2006.– 86 с.
13.Советская литература о музыке (1918-1947) / сост. И.Старцев. – М. : Советский композитор, 1963.

Справочно-информационные издания

13. Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации: справочник / отв. сост.: И. В. Волкова и др. – М., 2003. – 623 с.
14. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург : справочник-обозрение и библиографический указатель. Русское издание. — М., 1997.
15. Аудиовизуальные архивы на рубеже XX—XXI вв. (отечественный и зарубежный опыт) / отв. ред. В. М. Магидов. — М., 2003.
16. Государственные архивы СССР: в 2 т. — М., 1989.
17. Государственный архив документов по личному составу Республики Татарстан. Справочник. – Казань, 2004.
18. Документы Государственного архивного фонда СССР в музеях, биб лиотеках и научно-отраслевых архивах: справочник. — М., 1991.

19. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: указатель: в 3 т. — М., 1962, 1963, 1980.
20. Национальный архив Республики Татарстан. Путеводитель. – Изд. 2-е. – Казань, 1999.
21. Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. – М., 2004. Вып. 1 – 8.
22. Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России. – М. : науч.-изд. центр «Моск. консерватория», 2013. – Вып.6. – 224 с.
23. Русские музыкальные архивы за рубежом. Зарубежные музыкальные архивы в России.– М. : науч.-изд. центр «Моск. консерватория», 2015. – Вып.7. – 328 с.
24. Федеральные архивы и их научно-справочный аппарат / сост. О. Ю. Нежданова ; ред. В. П. Козлов. – М. : Росархив, 1994. – 115 с.
25. Фонды и коллекции Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук : Краткий справочник. – СПб., 2004.
26. Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге : межархивный путеводитель. — М., 1999.
27. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Путеводитель. – М., 1999.

Обязательные источники

(Законодательные и нормативные документы)

12. ГОСТ 7.0 – 1984. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
13. ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила составления.
14. ГОСТ 7.0 – 99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. – Минск, 1999.
15. ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
16. ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
17. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М. : ИПК Издательство стандартов, 2004.
18. ГОСТ 7.0.5 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
19. ГОСТ 7.0.100 – 2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М. : Стандартинформ, 2018.
20. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 51141 – 98. М., 1998.
21. Закон Республики Татарстан «Об Архивном фонде РТ и архивах». 13 июня 1996 г. // Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань. – 1996. – № 3 / 4. – С. 10 – 16.
22. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125 – ФЗ от 22.10.2004 (ред. 25.05.2016).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;

8. База данных Федерального архивного агентства «Документы советской эпохи». URL: http://sovdoc.rusarhives.ru /#main
9. Информационно-справочный портал www.library.ru
10. Официальный сайт Федерального архивного агентства. URL: http:// arhives.ru
11. Портал «Архивы России». URL: http://www.rusarhives.ru/
12. Электронная библиотека www.mguki.gpntb.ru

13. Электронная библиотека www.iqlib.ru электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных библиотек.

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 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.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Мерсиапова Кадрия Гумеровна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий.

1. Цели и задачи практики

Целью практики является формирование у студентов практических знаний и умений, позволяющих в дальнейшем участвовать в культурной жизни общества и формировать художественно-творческую среду, работая в сфере музыкальной журналистики.

Задачей практики является формирование у студентов навыков журнально-газетной, концертно-филармонической, радио-телевизионной работы путем создания критических статей и проектов музыкально-просветительских передач; навыков составления и записи тексов, проведения интервью, взаимодействия со средствами массовой информации (радио, телевидение, интернет, периодические издания); умения ориентироваться в проблемах музыкальной действительности, оценивать качество исполнения/постановки музыкальных сочинений и аргументировано судить об этом; навыков по пропаганде лучших достижений музыкального искусства, быстрого реагирования на явления в жизни искусства, собирания необходимой информации, оперативного оформления своих суждений в музыкально-критических жанрах, умения отстаивания ценности классического наследия, талантливых постановок и исполнений.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
ПК-6. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессионально й деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	Знать: - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.

3. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость журналистской практики составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Практика ведется в течение 7 семестра.

Очное обучение

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	7	–
Самостоятельная работа		89		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание практики

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе, обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Музыкально-журналистская практика призвана привить студенту практические навыки музыкально-просветительской работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный процесс Консерватории.Практика реализуется в форме самостоятельных занятий. Конкретное содержание практики определяется преподавателем, который осуществляет подготовку специалистов. В результате прохождения практики студент должен знать основные функции и задачи музыкальной журналистики, ее роль в процессе функционирования информации; стилистические и структурные особенности письменных и устных жанров музыкальной журналистики; наиболее распространенные аппаратные и программные средства,необходимые в работе журналиста; основные принципы формирования текстовой и изобразительной информации в журналистских произведениях; общие принципы поиска и передачи информации; уметь осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации с целью пропаганды музыкального искусства и культуры, принимать участие в организации и проведении пресс-конференций, других PR-акций, создавать собственные материалы для СМИ, выполнять под руководством главного редактора редакционной работы в редакциях периодических изданий по вопросам искусства на радио и телевидении, подготовить к публикации информационные материалы о событиях в области музыкальной культуры и искусства, творческой деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения; использовать современные технические средства и информационные технологии для решения коммуникативных задач, своевременной передачи информации и материалов в редакции СМИ; руководствоваться в своей профессиональной деятельности этическими нормами и культурой донесения информации, принятыми в журналистском сообществе; владеть навыками литературно-критической фиксации музыкального произведения или явления; средствами словесной образности в условиях коммуникации; навыками музыкально-редакторской деятельности в СМИ, на радио, телевидении; навыками и методами литературно - стилистического редактирования текстов; элементарными навыками верстки, монтажа, работы с микрофоном и репортерским оборудованием.

Освоение журналистской практики направлено на готовность студента обладать: навыками свободного владения литературной, деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; умением создавать и редактировать тексты профессиональ- ного назначения, владением одним из иностранных языков как средством делового общения; культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения;
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей трудовой деятельности; способностью осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода; способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам;способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики;
способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства; участвовать в проведении пресс-конференций и других акций; организовывать работу по пропаганде музы-кального и музыкально-театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета; способностью освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации, информационно-рекламных службах; способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; способностью редактировать музыкальные программы на радио и телевидении, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также осуществлять редакторскую работу изданий общего профиля по разделам культуры и искусства; участвовать в издательской деятельности организаций культуры и искусства; способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую деятельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг);

5. Формы контроля

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор музыкально-журналистской практики. Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство музыкально-журналистской практикой:
– разрабатывают тематику индивидуальных заданий совместно со студентами;
– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики
и ее содержания;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий;
– совместно с куратором оценивают результаты выполнения студентами программы практики в форме письменного отзыва.

6. Учебно-методическое обеспечение практики

а) Основная литература
1. Бакшин В.В. Основы журналистики. М.: Флинта, 2016. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72744?category_pk=27836#book_name

2. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. М.: МГУ, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B179D5CB-5B10-45C4-A03B4D730206E58B/nastolnaya-kniga-zhurnalista?
3. Колесниченко А.В. Основы журналистской деятельности. М.: МГУ, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5AB39770-3488-4AEB-83F4-36220F7647DA/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti?8

б) Дополнительная литература

1. Гуськова С.В. Культура речи журналиста: Практикум для студентов вызов. М.: Флинта, 2013. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72755?category_pk=27836#authors
2. Свитич Л.Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистики. М.: МГУ, 2018. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8-F1D8497DDBE7/aktualnyeproblemy-sovremennoy-nauki-i-zhurnalistika?

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 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

Разработчики – Семенова Юлия Сергеевна, декан теоретико-композиторского факультета, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Дулат-Алеев Вадим Робертович, заведующий кафедрой истории музыки, доктор искусствоведения, профессор; Маклыгин Александр Львович, заведующий кафедрой теории музыки и композиции, доктор искусствоведения, профессор.

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации

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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;

	– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии,

	постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях;

	– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать	*Знать:*

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

	членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитар-ную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

	- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	Уметь: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем

	безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального

	произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста

	сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с	*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; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;

	– анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть: теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик;

	– процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ПК-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; -специальную литературу по базовым историческим и теоретическим предметам; - современное состояние музыкального искусства и научного знания, - историю и теорию фольклора;
	Уметь: – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии, метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, формулировать тему, задачи научного исследования; - критически осмысливать существующее научное знание по теме исследования;
	Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, - основами научного, литературного и технического редактирования; - навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.
ПК-2. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социальнокультурой сфере	Знать: – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	Уметь: – осуществлять в составе группы работу по исследованию слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	Владеть: – приемами по обработке и обобщению материалов, собранных в результате практической работы;
ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональны м дисциплинам (модулям) образовательных	Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования;

программ среднего профессионально го и дополнительного профессионально го образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; –методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять учебные планы и рабочие программы дисциплин, вести учебную документацию; - проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по музыкально-историческим и теоретически предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные педагогические методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; - дифференцировать содержание образовательного процесса в соответствии с исполнительской специальностью учащихся;
	Владеть: - навыками и методиками работы с учащимися в группе и индивидуально; – профессиональной терминологией, грамотной и выразительной устной речью; – эффективными приемами и формами работы на уроке, развивающими творческий потенциал учащихся; – навыками наглядной демонстрации практических форм работы на занятиях.
ПК-4. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность на фортепиано	Знать: - принципы организации самостоятельных занятий на фортепиано, - основной фортепианный репертуар разных эпох и стилей.
	Уметь: - исполнять наизусть сочинения

	разных жанров и стилей соло и в ансамбле; - играть с листа незнакомое произведение средней трудности, транспонировать несложные сочинения в другую тональность; - выступать в роли концертмейстера; - создавать просветительские программы, сочетающие исполнение музыкального сочинения и словесные комментарии.
	Владеть: - техническими навыками игры на фортепиано; - навыками самостоятельной работы.
ПК-5. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: - основы теории исполнительской интерпретации; - историю развития исполнительского искусства.
	Уметь: - самостоятельно выучить музыкальное произведение, осмыслить его композицию и образный строй; - находить исполнительские средства, позволяющие раскрыть художественный смысл музыкального произведения.
	Владеть: - навыками публичного исполнения музыкального произведения
ПК-6. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессионально й деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и рекламных акций	Знать: - структуру современных СМИ, особенности их; цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях ; - создавать рекламные тексты на иностранном языке;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - стилистикой русского языка, яркой и образной письменной и устной речью; - навыками общения на иностранном языке.
ПК-7. Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства;	Знать: - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и

	комментации к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал.
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ;- навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка и риторическими приемами.
ПК-8. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	Знать: - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов; - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Уметь: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: - психологического навыками взаимодействия в творческом коллективе.
ПК-9. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий,

	используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

3. 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	8 (ГИА)

4. Содержание государственной итоговой аттестации

В Государственную итоговую аттестацию (ГИА) входят: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

Государственный экзамен проходит в форме защиты реферата по профессиональной и педагогической подготовке. Тематика рефератов выпускников ограничена сферой методик преподавания профессиональных дисциплин.

ВКР представляет собой теоретическое исследование, посвященное актуальным вопросам музыковедения и призвана продемонстрировать уровень теоретической подготовки выпускника в области современного музыкознания. При защите ВКР выпускник должен владеть профессиональной терминологией, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

Требования к дипломной работе и процедура ее защиты

1. Общие положения

1.1. Дипломная работа (далее – ДР) представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные исследования фундаментального и прикладного характера, используя теоретические знания и практические навыки.

1.2. ДР должна показать умение автора логично и аргументировано излагать материал; ее оформление должно соответствовать правилам оформления научных, научно-популярных, научно-методических публикаций.

1.3. ДР должна содержать обоснование выбора темы исследования, ее актуальность и научную новизну (или практическую значимость), обзор опубликованной литературы, изложение полученных результатов, выводы (или рекомендации по практическому использованию), список использованной литературы и оглавление.

1.4. Темы ДР определяются в процессе обучения по дисциплине «Специальный класс» и утверждаются выпускающей кафедрой не позднее, чем за два семестра до государственного экзамена; в дальнейшем, при необходимости, допускается редакция названия ДР.

1.5. ДР может иметь приложения, в том числе на цифровых (электронных) носителях.

2. Оформление текста дипломной работы

2.1. Текст ДР предоставляется в печатном переплетенном виде в 2-х экземплярах и в электронном варианте (на электронном носителе).

2.2. Текст ДР должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги. Размер полей: 20 мм по каждому краю. Каждая страница должна

содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке). Для основного текста шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный.
2.3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Ставить точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.
2.4 Библиографический список помещается после заключения. Библиографический список и библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.12–2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".
2.5. Приложение представляет собой последний раздел работы и помещается после библиографического списка либо в отдельном томе. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки по форме: (см. приложение 5).

3. Организация рецензирования дипломной работы

3.1 Текст подготовленной к защите ДР после апробации представляется в учебный отдел для проведения рецензирования не позднее чем за 7 дней до защиты.
3.2. Рецензирование организуется выпускающей кафедрой и государственной аттестационной комиссией. Два рецензента выбираются из числа специалистов той области знания, по тематике которой выполнено диссертационное исследование и утверждаются выпускающей кафедрой. В качестве рецензентов могут быть приглашены педагоги выпускающей кафедры, педагоги других кафедр консерватории, сотрудники внешних организаций (профильных относительно темы ДР).
3.3. Рецензия первого рецензента объемом не более 3 страниц компьютерного текста (или его рукописный эквивалент) сдается в ГАК не позднее чем за 1 рабочий день до защиты. Рецензия второго рецензента, представляющая собой устный отзыв и содержащая оценку работы, доводится до сведения дипломника не позднее чем за 1 рабочий день до защиты.
3.4. При организации рецензирования не допускается «взаимное» рецензирование между рецензентами и руководителем ДР.
3.5. На организационном заседании ГАК, проводящемся не позднее чем за 7 дней до защиты, по каждой ДР, помимо двух рецензентов, назначается читающий член ГАК.
3.6. Второй рецензент и читающий член ГАК работают со вторым экземпляром ДР и ее электронной версией.

4. Публичная защита дипломной работы

4.1. Защита ДР происходит публично на заседании ГАК в соответствие с расписанием государственных экзаменов. Она носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в ДР.
4.2. Защита начинается с объявления председателем ГАК названия ДР, фамилии, имени и отчества ее автора и научного руководителя.
4.3. Затем слово для сообщения основных результатов исследования предоставляется дипломнику. Для доклада по содержанию работы соискателю предоставляется не более 10-12 минут
4.4. После этого могут последовать вопросы дипломнику от председателя и членов ГАК. Дипломнику предоставляется выбор: ответы на заданные вопросы могут быть даны сразу, или позднее – вместе с ответами на вопросы рецензентов.
4.5. Далее предоставляется слово научному руководителю, который характеризует отношение соискателя к работе над ДР, дает его краткую профессиональную характеристику, затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности (не более 3-5 минут).

4.6. Председатель ГАК объявляет первого рецензента с указанием его должности и ученой степени. Выступление рецензента должно содержать оценку защищаемой ДР основным требованиям, указанным в Ч. 1 настоящего Положения. В критической части своего выступления рецензент не может отступать от текста письменного отзыва, сданного в ГАК.
4.7. Председатель ГАК объявляет второго рецензента с указанием его должности и ученой степени. Второй рецензент выступает с устной рецензией, содержащей оценку работы, замечания, вопросы (до 5 минут).
4.8. Слово предоставляется дипломнику для ответов на вопросы и замечания рецензентов (и для ответов на вопросы председателя и членов ГАК, если таковые не прозвучали ранее).
4.9. После ответов на вопросы дипломнику предоставляется заключительное слово.
4.10. Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 1 часа.
4.11. Итоги защиты подводятся на предварительном обсуждении с участием членов ГАК, научных руководителей и рецензентов. В случае необходимости с оценкой работы выступает читающий член ГАК.
4.12. Решение об оценке принимается на заседании членов ГАК. Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при равном числе голосов голос председателя ГАК является решающим.
4.13. Председатель ГАК объявляет оценку публично после оформления в установленном порядке протокола, предусмотренного процедурой защиты.

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.

6.Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.

10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Реко-мендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г.№ 430.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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.

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