

**Направление подготовки 53.04.05 ИСКУССТВО
Профиль ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик**

| | | |
|---|--|---|
| Индекс | Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик | |
| Б1. | ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) | |
| ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Б1.О.01 | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) | |
| УК-2 УК-6 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-6 | Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор <i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Основной целью курса занятий по специальности «Сольное пение» является систематизация и формирование знаний у студентов о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент, под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподавателя. Усвоить важность ежедневного труда, подчиненного определенному режиму работы, с целью дальнейшей, успешной профессиональной деятельности. Также в цели курса накопление большого оперного и концертного репертуара, подготовка к работе в оперных и музыкальных театрах, филармониях, концертных организациях, в оперных студиях, учебных заведениях. В задачи специального класса сольного пения входят: - воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием своего профессионального мастерства. | |
| | <i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. | |
| | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
| | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; |

| | |
|---|---|
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| <p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. |
| <p>ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией. |
| <p>ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты обществен-</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. |

| ности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|----------|------------|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|------------------------|-----|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | <i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид учебной работы</th> <th rowspan="2">ЗЕТ</th> <th rowspan="2">Акад. часы</th> <th colspan="6">Контроль</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации</td> <td rowspan="3">17</td> <td>492</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> <td rowspan="3">Э</td> </tr> <tr> <td>Самостоятельная работа</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Общая трудоемкость</td> <td>612</td> </tr> </tbody> </table> | Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 17 | 492 | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Самостоятельная работа | 120 | Общая трудоемкость | 612 | | | | | | | | |
| Вид учебной работы | | | | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 17 | 492 | Э | Э | Э | Э | Э | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Самостоятельная работа | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая трудоемкость | | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Содержание дисциплины. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 курс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 1 курсе, наряду с решением вокально-технических задач, необходимо вести работу над накоплением репертуара для работы в профессиональной сфере искусства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продолжить обучение студентов навыкам самостоятельной работы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заканчивая 1 курс , студент должен владеть полным диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью и профессиональ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>ной полетностью звука.</p> <p>В течение года студент должен выучить не менее 5 арий, 6-8 романсов, 4 народные песни и песни отечественных композиторов. Обязательное выступление в 2-3 камерных академических концертах.</p> <p>На основании характеристик преподавателей по специальности, камерному пению, оперному классу и по результатам экзаменов устанавливается профиль студента-вокалиста.</p> <p>2 курс</p> <p>На 2 курсе продолжается работа над расширением репертуара студента и его художественно-исполнительских способностей.</p> <p>В течение года студент должен выучить: 1 оперную партию, 5 арий, 6 романсов, 3 народные песни в обработке.</p> <p>Студенты в течение учебного года обязаны выступить в 2-3 академических концертах, желательно 1 или 2 отделения.</p> <p>3курс</p> <p>В 5 семестре продолжается работа над репертуаром, ознакомлением с вокальными сочинениями различного стиля и закреплении навыков самостоятельного изучения вокальной литературы.</p> <p>Студент должен выучить и спеть в оперной студии 1 оперную партию, выучить не менее 3 оперных арий, 5 романсов, 4 песни. Обязательно 2-3 выступления в академическом концерте, спеть на прослушивании в форме концерта программу государственного экзамена.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания о физиологических особенностях работы голосового аппарата и его строении, особенностях постановки голоса и правилах гигиенического ухода, о музыкальном материале, состоящем из произведений различных эпох и стилей, с учетом своего типа голоса, о стилистике и традициях исполнительской школы, к которой он принадлежит.</p> <p>Воспитывается умение осмысленно, согласно знаниям о стилистике произведения, интерпретировать музыкальный материал, и, тем самым, доносить до слушателя мысли и идеи вложенные композитором в данное произведение, реализовывать цели, поставленные перед ним как перед исполнителем, при составлении концертных программ. Способность быть убедительным, в процессе исполнения музыкального материала, используя в комплексе технические и творческие навыки, демонстрировать техническое мастерство и культуру звука в разных стилях, обладая широким кругозором в области вокального искусства. Умение передавать эмоциональный посыл в зал, посредством артистических приемов, переносить эмоциональные нагрузки в различных ситуациях, быть стойким и подготовленным к трудностям. Способность критически мыслить и анализировать, с целью улучшения результатов творческо-исполнительской деятельности.</p> <p>Овладение навыками самостоятельного разбора и последующего разучивания вокального произведения, различными вокальными техниками, применяя их в своей музыкальной практике.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Динамика развития владения профессиональными навыками и успеваемость магистранта выявляется на экзаменах в конце каждого семестра (1-6 семестр). На экзаменах магистрант должен исполнить программу в соответствии с требованиями курса.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> |

Список литературы

1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
2. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
3. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
4. Вербов А. «Техника постановки голоса»
5. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-6 (сборник)
6. Гарсиа М. «Школа пения»
7. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
8. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007, 2012
9. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2
10. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с сопровождением. М., 1964
11. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
12. Морозов В. «Техника резонансного пения»
13. Павлищева О. «Методика постановки голоса»
14. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1942, 1966, 1980
15. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
16. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
17. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
18. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
19. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
20. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
21. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

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 то-

мов 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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов,

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. | |
| Б1.О.02 | КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ | |
| ПК-1 ПК-2 ПК-6 | Разработчик - Лейдер Е.А./доцент | |
| | I. Цели и задачи дисциплины Основной целью курса занятий «Камерное пение» является формирование у студентов вокального факультета навыков художественного исполнения музыкальных произведений, развитие исполнительского мастерства на материале камерной вокальной музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемого произведения. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Усвоение принципов работы с музыкальным и литературным текстом. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов. За время прохождения предмета студент должен овладеть навыками исполнения камерных вокальных произведений с партнером – пианистом: - прочтение и осознание художественных особенностей поэтического текста; - умение построить в рамках камерного произведения драматическое действие; - умение подобрать для себя удобную тональность; - умение владеть всеми стилями камерного репертуара (старинная ария итальянских композиторов, арии из кантат, ораторий, месс Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, современных композиторов; немецкая классическая песня; русский романс до Глинки; русский романс XIX века; русский романс XX века; зарубежный романс XIX века; зарубежный романс XX века; современный романс и песня отечественных композиторов, композиторов республик Поволжья, национальных композиторов стран Закавказья, Средней Азии, Востока, народная песня); - знание фортепианной партии и навыки ансамбля с партнером-пианистом; - овладение навыками самостоятельной работы с поэтическим и музыкальным материалом, расширение общего кругозора. | |
| | II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. | |
| | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
| | ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, | Знать: – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; Уметь: – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соот- |

| | |
|--|---|
| <p>постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности</p> | <p>ветствии с их эстетическими и техническими особенностями;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. |
| <p>ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |
| <p>ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 6 семестры.

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль | |
|---|-----|------------|----------|---|
| | | | 4 | 6 |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 5 | 77 | 3 | Э |
| Самостоятельная работа | | 103 | | |
| Общая трудоемкость | | 180 | | |

IV. Содержание дисциплины.

Начиная с 3 семестра, студенты-вокалисты начинают изучение нового вокального жанра – концертно-камерное пение.

| | |
|--|--|
| | <p>2 курс В работу 3-4 семестров входит работа над развернутой классической арией из оперы, оратории, кантаты, мессы композиторов XVIII века: Баха, Генделя, Глюка, Люлли, Пёрселла, Вивальди, Перголезе и др. Продолжается работа над более сложными произведениями русской классик - Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Мусоргского и др. Предлагается исполнение программы из произведений одного композитора – опуса, вокального цикла или отдельных романсов от XIX века до современной музыки XXI века. За год должно быть выучено не менее 12-15 произведений.</p> <p>3 курс В программу 5-6 семестров входит дальнейшее изучение произведений зарубежной, русской и отечественной камерной музыки, закрепление камерного музицирования, развитие чуткого слуха. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания о достаточно обширном камерно-концертном репертуаре, включающем произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса. Обретает развитые возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре (фразировка, штрихи, нюансировка, соответствующее звукоизвлечение, разнообразие красок тембра, исполнительское <i>rubato</i>, умение раскрыть и донести до слушателя музыкально-поэтическое содержание произведения, заложенное автором). У обучающихся воспитывается умение составлять программы своих концертов продуманно, выстраивать концепцию собственной интерпретации не только миниатюр, но и вокальных циклов; пользоваться артистическими приемами, проявлять исполнительскую волю, удерживать внимание слушателей и эмоционально на них воздействовать, способность критически оценивать и осмысливать результаты своей работы. В процессе обучения студент овладевает различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельного анализа и работы над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 4 семестра и на экзамене в конце 6 семестра. Программа исполнения экзаменов и зачетов состоит из концертных арий и арий из кантат, месс, ораторий старинных мастеров XVII-XVIII века, романсов, вокальных циклов и песен русских, зарубежных и современных композиторов.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Стилевые изменения в камерно-вокальном исполнительстве XX века»// Современные проблемы музыкального исполнительства /Ред. Степанидина О.Д., Чебукова Ю.М.-Саратов.: Издательство университета, 1987 2. Агин М., Ярославцева Л. «К вопросу интерпретации романсов П.И. Чайковского»// Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнеси- </p> |

- ных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
3. Асафьев Б.В. «Русский романс. Опят интонационного анализа». Сборник статей. М.-Л. «Академия», 1930
 4. Барсов Ю. «Заметки к интерпретации вокального цикла Шумана на стихи Гейне «Любовь поэта»// Барсов Ю. Вокальные фрагменты: статьи исследования, материалы выступлений /ННГК 2002
 5. Буймистер В. «Основные направления работы педагога класса камерного пения»// Вопросы вокального образования: методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Казанская консерватория – М; Казань, 2010
 6. Камерно-вокальное исполнительство русских певцов.// кл. Россихина В. «Советское камерно-вокальное исполнительство», М, «Советский композитор», 1976
 7. Лымарева Т. «Вокально-исполнительская интерпретация как художественный текст»: автореферат дис. канд. искусствоведения/ Лымарева Т.; СПбГК-2009
 8. Мекабени А.Г. «Методика обучения сольному пению» учебное пособие для студентов пед.институтов/ Мекабени А.Г.- М.: Просвещение, 1987
 9. Мещерякова Н. «Стилевые изменения в исполнении камерно-вокальной музыки XX-XXI веков»// Художественное образование России: современное состояние, проблемы направления развития: материалы V Всероссийской научно-практической конференции 9-11 июня 2011г./ Волгоградский государственный институт искусств и культуры- Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011
 10. Смирнова Г.В. «К проблеме постижения стиля»: (Вопросы вокального исполнительства)// Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнесиных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
 11. Стародубровская Е.В. «Некоторые размышления о вокальном исполнительстве» // Национальные вокальные школы России. Вып. III-IV6 методические рекомендации для преподавателей ВУЗов и средних учебных заведений/ РАМ им. Гнесиных; Чувашский институт культуры и искусств.-М.: Чебоксары, 2001
 12. Степанидина О.Д. «Проблемы взаимосвязи вокальной и фортепианной партии в русском романсе»: Автореферат-М.: 1984
 13. Таганцева В.А, «К вопросу о взаимосвязи специальности «Камерное пение» и профилирующего раздела программы по фортепиано у вокалистов»// Современные проблемы курса фортепиано: материалы Всероссийской межвузовской научно-практической конференции, Казань, 31 января 2005г./ КГК 2005
 14. Чибисова Н.В. «Принципы взаимодействия голоса и инструмента в камерно-вокальном творчестве М.Мусоргского»: Автореферат-М., 1999
 15. Юренева Н. «Высшее и вечное в искусстве-правда» (Заметки о камерном пении)// Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии: научно-практическая конференция 17 ноября 1992г. (Секция образования исполнителей/: Вып.1) редактор-составитель Алексеев А.Д., РАМ им. Гнесиных-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).

| | <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | <p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> | | | | | | | | | | |
| Б1.О.03 | ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ | | | | | | | | | | |
| ПК-1 | Разработчик - Церковникова Л.И./доцент | | | | | | | | | | |
| ПК-2 | I. Цели и задачи дисциплины | | | | | | | | | | |
| ПК-6 | <p>Воспитание навыков ансамблевого исполнительства и развитие способности эффективной работы в творческом коллективе, с нацеленностью на результат. Получение навыков слуха, позволяющих студенту слышать и исполнять свою партию, а также представлять правильное ее положение в многоголосной фактуре. На данных уроках вырабатывается чувство ответственности за общую работу, художественное восприятие своей партии, понимание ее места в том или ином произведении.</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности</td> <td>Знать: – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;</td> </tr> <tr> <td>Владеть: – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в</td> <td>Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;</td> </tr> </tbody> </table> | | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности | Знать: – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; | Уметь: – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; | Владеть: – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. | ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в | Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; | Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; |
| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | | | | | | | | | |
| ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности | Знать: – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; | | | | | | | | | | |
| | Уметь: – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; | | | | | | | | | | |
| | Владеть: – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. | | | | | | | | | | |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в | Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; | | | | | | | | | | |
| | Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| | <i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |
| | <i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; |
| | <i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах.

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль |
|---|-----|------------|----------|
| | | | 3 |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 3 | 72 | Э |
| Самостоятельная работа | | 36 | |
| Общая трудоемкость | | 108 | |

IV. Содержание дисциплины.

В течение 2 семестра каждый студент должен освоить 2-3 разнохарактерных ансамбля – на начальном этапе предпочтительны дуэты, но могут быть и трио. Желательно чтобы ансамбли исполнялись с разными партнерами. Важнейшей задачей является выработка навыка ансамблирования, чуткого отношения к партнеру.

В течение 3 семестра должно быть подготовлено 2-3 разнохарактерных и разных по составу ансамбля. Это не значит, что студент за весь год должен выучить три номера, как правило, их количество иногда доходит до десяти. На экзамен выносятся лишь самые удачные, с точки зрения понимания художественного текста и вокального интонирования, произведения. В связи с небольшим по количеству учебного времени объемом курса из него почти полностью исключены сложные, большие по составу участники (4 и более голосов) вокальные ансамбли (как правило, это ансамбли оперного репертуара).

В результате освоения дисциплины обучающийся овладевает знаниями о принципах работы ансамблевого исполнительства, об особенностях различных национальных вокальных школ и основных черт композиторских стилей.

| | |
|--|---|
| | <p>В процессе обучения вырабатывается умение взаимодействовать с партнерами ансамбля в различных ситуациях, сотрудничать с партнерами в ансамбле с целью поиска совместных исполнительских решений. Формируется навык ориентироваться в музыкальной партитуре ансамбля, переносить принципы усвоенные в классе сольного пения в условия работы в ансамбле такие как: штрихи, звуковедение, нюансировка, фразировка, соответствующее звукоизвлечение.</p> <p>Студент овладевает навыками чтения с листа, навыками самостоятельной работы, при разборе и последующем разучивании камерно-вокального и оперного репертуара.</p> |
| | <p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>Промежуточный контроль осуществляется на экзамене в конце 3 семестра, на который выносятся 2-3 разнохарактерных и различных по составу ансамбля.</p> |
| | <p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p>Основная литература</p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дворжак А. Русские песни для двух женских голосов — М., Музыка, 1973. 2. Дуэты зарубежных композиторов/Выпуск I/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1964. 3. Дуэты зарубежных композиторов/ Сост. С.Апродов — М., Музыка, 1971. 4. Дуэты и трио русских и зарубежных композиторов для женских и мужских голосов — М., Музыка, 1987. 5. Дуэты русских и зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано/ Сост. К. Лисициан. — М., Музыка, 1980. 6. Дуэты русских композиторов из репертуара Л.Собинова/ Сост. В.Подольская — М., Музыка, 1968. 7. Дуэты русских композиторов/ Сост. С.Стучевский — М., Музыка, 1974. 8. Дуэты русских композиторов — М., Москва, 1959. 9. Дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1985. 10. Забытые дуэты зарубежных композиторов. — М., Музыка, 1973. 11. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. К.Либеров. — Л., Музыка, 1987. 12. Избранные дуэты русских композиторов. Вып. 2/ Сост. А.Окунская. — Л., Музыка, 1989. 13. Корнелиус П. Дуэты для сопрано и баритона/Сост. Н.Рождественская. — М. Музыка, 1974. 14. Рубинштейн А. Дуэты /Сост. С. Стучевский. — М., Музыка, 1972. 15. Старинные дуэты / Сост. И. Назаренко — М., Музыка, 1971. 16. Старинные дуэты русских композиторов — М., Музыка, 1983. 17. Старинные русские дуэты — М., Музыка, 1982. 18. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Сост. А Скульский — М., Музыка, 1983. 19. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск I/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1989. 20. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Выпуск II/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 1990. 21. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь I/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002. |

22. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь II/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.

23. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Тетрадь III/Сост. А. Скульский — М., Музыка, 2002.

Электронные образовательные ресурсы

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 табюлатуры 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 (от-

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>деление Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б1.О.04 | ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ |
| УК-3 ОПК-2 | <p>Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 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.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства; - выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики; - формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем; - углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности; - изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности; - овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевою, мотивационную и регуляторную сферы психического; - изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; - приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности, |

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|--|--|
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; | |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. | |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 3 | 70 | 2 | - |
| Самостоятельная работа | | 38 | | |
| Общая трудоемкость: | | 108 | | |

IV. Содержание дисциплины.

В содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обуславливающее формирование у магистрантов 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 «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» составляет:

- формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;
- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и путей, способов их решения;
- изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогики и психологии;
- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в контексте мирового образовательного пространства,
- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,
- изучение особенностей психологии музыкального творчества, 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;
- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег по профессии в совместный творческий проект;
- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики;
 - раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
- анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей их применения в области музыкальной педагогики;
 - анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;
 - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и образования.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

Введение в предмет: Специфические проблемы музыкальной педагогики и психологии, особенности творческой деятельности музыканта.

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

- 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. Проблемы личностно-профессионального развития 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. Основная проблематика психологии творческой деятельности.**
- 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. Особенности формирования музыкального сознания.**
- 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. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.**
- 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. Проблемы развития музыкального слуха.**
- 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, сенсбилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Проблемы психологии 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. Специфика развития музыкального мышления.

- 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. Особенности функционирования музыкальной памяти.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное 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. Применение методов 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. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.

- 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. Проблемы возрастного развития на основных этапах 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-педагогике и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.
 - Метод семантического анализа.
- 19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их применения в области музыкальной педагогики.**
- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».
 - Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.
- 20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.**
- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.
 - Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.
 - Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
 - Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.
 - Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.
- 21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.**
- Понятия «творчество» и «мастерство».
 - Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.
 - Развитие педагогического мышления музыканта.
 - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.
- 22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.**
- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.
 - Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.
 - Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 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:

Контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й семестр).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006. – 352 с.
2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.
4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.
5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.
6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.
7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с.
10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с.
11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с.
12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с.
13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.
14. Подуровский В. М., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.

21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. – №4.
9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В.

- Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зими́на 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 двигательных 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.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Музыкальная психология и педагогика. – Конспекты лекций для студентов музыкальных вузов // Автор-составитель О. Лучинина http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml
2. Тарасов Г. С. Психология музыкального восприятия школьников (научная статья) <https://student2.ru/pedagogika/567275-muzykalnaya-psikhologiya-i-pedagogika/>
3. Федорович Е. Н. Основы музыкальной психологии: Учеб. пособие <https://educ.wikireading.ru/5111>
4. Лучинина О., Винокурова Е. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Астрахань: Проект «LENOLIUS», 2010. – 74 с. <http://aperock.ucoz.ru/load/42-1-0-3388>
5. Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The International Perspective) /Переводчик Вадим Бронгулев; Составители Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт. – М.: Классика-XXI, 2009. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1834584>
6. Цыпин Г. М. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта работы московской консерватории: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2019. http://fb2gratis.com/gr_bookid_305398; http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_sp_o.html
7. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. <https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-cypin/read/page-4.html>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к

| | | |
|----------------|---|---|
| | сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины | |
| Б1.О.05 | СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ | |
| УК-1 | Разработчик - Кудрявцев А.В./доцент, кандидат искусствоведения | |
| УК-2 | I. Цели и задачи дисциплины | |
| УК-3 | Курс «Современные проблемы музыкального искусства и науки» ставит своей целью познакомить будущих ученых, претендующих на получение квалификации магистра, с основными тенденциями развития музыкальной культуры второй половины XX и начала XXI в. Изложение основного материала курса производится в ходе цикла лекций. В ходе семинарских занятий происходит знакомство студентов с образцами современных музыкологических и музыкально-публицистических работ. Кроме того, в силу междисциплинарного характера исследований в области, так или иначе связанной с медиа, автору курса представилось необходимым познакомить слушателей курса также с образцами социально-теоретического дискурса последних десятилетий. | |
| ОПК-2 | С этой целью поставлены задачи курса: | |
| ПК-6 | <ul style="list-style-type: none"> • ввести студентов в проблематику современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих исследований; • раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной культуры; • познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и социальной теории; дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках нашего времени. | |
| | II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины | |
| | Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: | |
| | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
| | УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <i>Уметь:</i> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; | |
| | УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | |
| | ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; | |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; | |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. | |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; | |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; | |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. | |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестр.

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль | |
|---|-----|------------|----------|---|
| | | | 3 | 4 |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 3 | 70 | КУ | 3 |
| Самостоятельная работа | | 38 | | |
| Общая трудоемкость | | 108 | | |

IV. Содержание дисциплины.

Тема I

Введение. Концепт «Современность» в науке, литературе и публицистике XX в.

«Модерн» и «Современность» — к вопросу о смысловом наполнении этих терминов. Этимология этих терминов. «Модерн» (от *лат. modo* — «только что, недавно», связано с *modus* «мера»). «Современность» также англ. *contemporary* (со-временный) от (*лат. tempus* + *con* [с, вместе, со]).

Употребление слов «модерн», «модернизм», «модернистский» в отечественном искусствоведческом дискурсе.

Тема II

Периодизация исторического процесса и место «Современности» в ряду культурно-исторических эпох. Новое и Новейшее время и понятие «модерна» в англоязычной историографии. Идеологический характер противопоставления «Новейшей» истории и исторического «Модерна». Модерн и постмодерн.

Тема III

Формационный подход к истории и методологические предпосылки существования истории музыки в СССР. Особенности трактовки исторического развития музыкального искусства в советском музыкознании 20—40-х гг.

«Вульгарный социологизм» и его преодоление в отечественной музыкально-исторической науке. Концепция исторического развития музыкальной культуры Р. И. Грубера. Связь воззрений на музыкально-исторический процесс марксистски ориентированных музыковедов с основными положениями просвещенческой и романтической «классической» концепции культуры. Сравнительно-исторический метод как одна из ведущих тенденций развития исторического и теоретического музыкознания в СССР.

Взаимосвязь историко-музыкальных и музыкально-этнографических исследований как одна из типических сторон советского музыкознания. Специфическое понимание «народности» искусства и его идеологические предпосылки.

Тема IV

Трансформация понятия «современная музыка» в США и Западной Европе во второй половине XX в.

Социальные предпосылки возникновения массовой культуры (МК) — урбанизация, агрессивное разрушение традиционных укладов, окончательная победа крупного машинного производства и маргинализация всех других видов материальной деятельности.

Возникновение и бурное развитие технических средств коммуникации и их адаптация индустриальным обществом.

Социокультурные предпосылки возникновения МК. Появление информационной индустрии. МК и идеология. Появление индустрии досуга и коммерциализация эстетической сферы человеческой деятельности.

Возникновение индустрии развлечений и адаптация ею явлений музыкальной культуры. Возникновение массовой музыкальной культуры (ММК).

Тема V

Адаптация массовой музыкальной культурой форм музыки быта и элементов академической музыкальной культуры.

Неосинкретизм массовой музыкальной культуры. Ренессанс ряда явлений докомпозиторской музыки XVI—XVII вв. в явлениях ММК. Роль музыкальных традиций США в становлении ММК. Понятия «популярная культура» и «популярная музыка». Трудности адаптации термина «the popular music» в русском искусствоведческом дискурсе.

Тема VI

Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика «кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадийного характера развития музыкального искусства.

Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в трактовке языковых явлений от филологии.

| | |
|--|--|
| | <p>Семиология и лингвистический структурализм. Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в гуманитарной мысли XX в. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика структурализма. Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования культуры и «лингвистический поворот» в историографии. Особенности восприятия трудов структуралистов за пределами Франции — в англоязычной и русскоязычной академической среде. Возникновение московско-тартуской семиотической школы. Деятельность Ю. М. Лотмана и ее значение для формирования новых подходов к анализу музыкального текста. Особенности восприятия семиологических исследований музыковедами. Радикальное переосмысление понятия «культура» в свете «символической концепции» культуры (Э. Кассирер, К. Гирц, Ю. М. Лотман). Расширение и видоизменение объекта исследования музыкальной науки.</p> <p>Тема VII Массовая музыкальная культура постиндустриального общества. Цифровизация медиа и маргинализация технических средств, характеризовавших медиа индустрии развлечений «аналоговой эры». Стирание границ между «массовой» и «популярной» культурой, взаимопроникновение этих культур. Культурная фрагментация. Глобализация форм потребления образцов ММК и «Всемирная паутина».</p> <p>Тема VIII Особенности становления англоязычной университетской музыкологии и некоторые особенности понимания задач музыкальной науки во второй половине XX в. Позитивистский характер направленности музыковедческих исследований в американских университетах 40 — 80-х гг. и его критика Дж. Керманом. «Контропозитивистский поворот» американской музыкологии и его результаты. Методологический «плюрализм» как следствие попыток «осовременивания» методов и подходов к анализу музыкального текста. Интернационализация различных музыковедческих школ как следствие глобализации культурного пространства. Расширение поля музыковедческих исследований. Новое понимание базовых для музыкальной науки Нового времени понятий «композитор», «опус», «автор», «исполнитель» и «слушатель». Междисциплинарность как основополагающая черта методологических установок музыковедческих исследований начала XXI в.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Текущий контроль осуществляется на лекционных и семинарских занятиях. В ходе лекций предполагается беглая проверка знаний в виде коллоквиума по прочитанному самостоятельно материалу. Семинарские занятия способствуют более глубокому изучению того или иного аспекта темы, изложенной на лекции. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в конце 4 семестра, магистрант выполняет тестовое задание по пройденному материалу.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> <i>Основная литература</i></p> |

1. *Адорно Т.* Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
2. *Беньямин В.* Бодлер. — М.: Ad Marginem, 2015. — 224 с.
3. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости...
4. *Берк П.* Народная культура раннемодерной Европы // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 36—45.
5. *Гириц К.* Интерпретация культур // Контексты современности: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1995 — С. 113—116.
6. *Груббер Р. И.* Всеобщая история музыки. Ч. 1. М., 1965.
7. *Груббер Р. И.* Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937.
8. *Джерри Д.* Социология музыки и танца // Большой толковый социологический словарь. — М.: АСТ, Вече, 1999.
9. *Дианова В. М.* Постмодернизм как феномен культуры // Введение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. — СПб.:СПбГУ, 2003. — С. 125—130.
10. *Живов В.* Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // «НЛО» 2009, № 98. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/98/zh5.html>
11. *Конен В. Д.* Рождение джаза. — М : Советский композитор, 1984.
12. *Майнхоф У.* Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 11—13.
13. *Пави П.* Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.
14. *Рахимова М. В.* О популярной культуре США // Знание. Понимание. Умение. — 2008. — № 4.
15. *Сарджент У.* Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. — М.: Музыка, 1987 г. Теоретическая культурология
16. *Томпсон Дж. Б.* Основные концепции культуры // Контексты современности: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1995 — С. 87—93.
17. *Уильямс Р.* Понятие культуры // Там же. С. 84—87.
18. *Харлап М. Г.* Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки // Ранние формы искусства. — М., 1972. — С. 221 — 274.
19. *Цалер И.* Популярная музыка XX века: джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул. — М. 2017.
20. *Штумпф К.* Происхождение музыки. — Л., 1927.
21. *Ясперс К.* Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

Дополнительная литература

1. *Kerman J.* Contemplating music: Challenges to musicology. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
2. *Negus K.* Popular music in theory. Polity Press, 1996.
3. *Taruskin R.* Nationalism // The New Grove dictionary of music and musicians. 2nd edition. V. 17. 2001.
4. *Агратина Е. Е.* История зарубежного и русского искусства XX века : учебник и практикум для среднего профессионального

- образования. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 317 с.
5. *Бирюкова Т.А.* Гипертекстовая онлайн-журналистика: История возникновения (на примере электронного журнала FEED) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. №3.
 6. *Визель М.* Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста // <https://www.netslova.ru/viesel/viesel.htm>
 7. *Давыдов Ю.* Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105.
 8. *Копосов Н. Е.* Лингвистический поворот // Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 284—294.
 9. *Лиотар, Ж. Ф.* Состояние постмодерна / Шмако Н.А. (пер.) с фр. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с.
 10. *Семёнов Ю.* Философия истории // Современные тетради, 2003 ISBN 5-88289-208-2 (монография). Режим доступа: http://scepsis.net/library/id_1065.html
 11. *Тубли М. П.* «Антонио Сант-Элиа: от модерна к футуризму». Архитектура мира. Материалы конференции «Проблемы истории архитектуры», выпуск 1, ВНИИТАГ. М., 1992.
 12. *Хобсбаум Э.* Век Революции. Европа 1789—1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 480 с.
 13. *Чучин-Русов А. Е.* Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и современность. — М., 1996. №6. — С. 71—86.

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

| | |
|----------------|--|
| | <p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б1.О.06 | ФОРТЕПИАНО |
| ОПК-1 | Разработчик - Майорова О.Б./профессор |
| ПК-2 | <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>1. Цель и задачи дисциплины</p> <p>Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, развитие навыков владения инструментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной и в последующей профессиональной деятельности; развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической; воспитание высококвалифицированных музыкантов, обладающих широкой профессиональной эрудицией и богатым художественно-образным мышлением.</p> |

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;
- овладение навыками игры на фортепиано в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- овладение способами художественно-творческой работы по воплощению музыкального образа;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- овладение навыками аккомпанемента в вокальном произведении, осознание художественной целостности сольной вокальной партии и инструментального аккомпанемента;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---|--|
| ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией. |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произ- | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; |

| | |
|---|--|
| ведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; |
| | <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| | <i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), ведется в течение 1 - 4 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 5 | 112 | 1, 2, 3 | 4 |
| Самостоятельная работа | | 68 | | |
| Общая трудоемкость: | | 180 | | |

IV. Содержание дисциплины

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.04.05 «Искусство» (профиль: вокальное искусство) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Методика работы в классе фортепиано с вокалистами-магистрантами связана с реализацией идей профилизации курса, нацеленного на наиболее полное приближение к потребностям будущей профессиональной деятельности музыкантов-вокалистов. В программу курса включаются фортепианные произведения разных стилей и жанров, большое внимание уделяется исполнению произведений малой формы, разнохарактерных пьес, а также ансамблей для двух фортепиано и фортепиано в четыре руки. С целью совершенствования технических навыков в учебных планах почти каждого семестра включены этюды. Большое значение имеет овладение профессиональными навыками исполнения аккомпанемента в вокальных произведениях разных стилей, эпох и жанров. Для наиболее глубокого изучения музыкального репертуара в учебные планы наряду с произведениями мировой и отечественной классики включаются сочинения композиторов Республики Татарстан и республик Поволжья. В условиях полиэтничного региона данный раздел играет важную роль в формировании таких компетенций как толерантность, гражданственность, воспитывает подлинно художественное мышление высококультурной личности. Включение в программу курса фортепиано национально-регионального компонента позволяет формировать представление о взаимосвязи и взаимовлиянии мировой и национальной культуры, а также анализировать и находить средства музыкальной выразительности для передачи национального своеобразия и исполнительской специфики музыки различных национальных культур.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом семестре обучающиеся сдают экзамен. Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список литературы

1. **Абдуллина А.А.** Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. **Боголюбова Л.Д.** Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. **Виктор Столов пианист и педагог** / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. **Гринес О.В.** Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. **Зеленкова Е.** Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. **В помощь пианисту-конкурсанту:** Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.

14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. **Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании:** Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. **Музыкальное и художественное образование:** опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.
20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.
22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. **Курс фортепиано в XXI веке:** теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

| | <p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| Б1.О.07 | ОПЕРНЫЙ КЛАСС | | | | | | | | |
| ОПК-1 | Разработчик - Заппарова А.И./профессор | | | | | | | | |
| ПК-1 | I. Цели и задачи дисциплины | | | | | | | | |
| ПК-2 | <p>Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.</p> <p>Подготовка магистранта-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание магистранта: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Овладение сценическим действием в пределах как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы. Освоение всех стадий работы над партией-ролью. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.</p> | | | | | | | | |
| | <p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="295 970 2029 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 970 651 1005">Компетенции</th> <th data-bbox="651 970 2029 1005">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1005 651 1225">ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</td> <td data-bbox="651 1005 2029 1225"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1225 651 1378"></td> <td data-bbox="651 1225 2029 1378"> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1378 651 1468"></td> <td data-bbox="651 1378 2029 1468"> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; </td> </tr> </tbody> </table> | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; | | <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; | | <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; |
| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | | | | | | | |
| ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; | | | | | | | | |
| | <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; | | | | | | | | |
| | <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; | | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | | – профессиональной терминологией. |
| ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности | <i>Знать:</i> | – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; |
| | <i>Уметь:</i> | – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; |
| | <i>Владеть:</i> | – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | <i>Знать:</i> | – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; |
| | <i>Уметь:</i> | – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| | <i>Владеть:</i> | – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа), ведется в течение 1 – 6 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 9 | 211 | 2, 4 | 6 |
| Самостоятельная работа | | 113 | | |
| Общая трудоемкость: | | 324 | | |

IV. Содержание дисциплины

Занятие в оперном классе начинаются с самого начала обучения, с 1-го курса. Работа в оперном классе – это работа над партией – роль в оперном отрывке.

Дирижеры, режиссеры и педагоги – вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных студентов с их реальными возможностями.

Для 1-го и 2-го курсов рекомендуются отрывки из произведений старой западной классики, русской классики и советских опер, преимущественно комедийного или лирического плана, по возможности, наиболее простые по характеру сценического действия.

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально – технических трудностей.

Работа студентов над отрывком должна начинаться с прослушивания музыки оперы и знакомства с ее содержанием. Какой бы величины не брался отрывок, необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой всей оперы и прочитал ее либретто. Это нужно

для определения идеи (сверхзадачи) оперы, ее сквозного действия, установления смысла и логики развивающихся событий. Определения места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий.

После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается подробный разбор отрывка. Выяснить, что составляет действительную сущность эпизодов, отметить смену настроений, определить, какой характер придает музыка действиям данного персонажа.

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомления с литературным и иконографическим материалом.

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, определении подтекста (цели, задачи), установлении линии мысли (сюда относятся внутренние монологи) и линии видения.

Только после такого разбора и осознания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесения текста при отсутствии мысли.

Весь этот первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается концертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих партий. Работа концертмейстера не должна проходить механически, сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано.

Затем начинается работа с дирижером. В процессе этих занятий. Помимо решения художественных задач и вопросов интерпретации, следует обращать особое внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение дыхания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ансамблях и т.д.

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Молодой певец должен понять и ощутить, что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а в своего рода высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время намерения дирижера. Для этого певец вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как бы не глядя на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п.

Когда вокальная партия выучена и отработана с дирижером, начинаются сценические репетиции с режиссером, т.е. работа непосредственно над ролью. Постепенное создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии постепенно, от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач.

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжений (свободе мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу. Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с различными предметами реквизита – все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало своим, неотъемлемым, органичным.

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу магистрантов и, систематически давая домашние задания, заставлять их самостоятельно работать.

| | |
|--|---|
| | <p>Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репетициях обязательно.</p> <p>Заканчивается работа над отрывками показом их на зачете и экзамене.</p> <p>После показа дирижер и режиссер обязательно проводят со студентами обсуждение и разбор исполнения ими отрывков.</p> <p>На 3 курсе продолжается и углубляется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа.</p> <p>Отрывки подбираются более крупные и сложные: материалом могут служить отдельные картины, акты из опер, одноактные оперы.</p> <p>Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.</p> <p>На 3 курсе повышаются требования в овладении внешней выразительностью: пластика, жест, особенности манеры эпохи, четкость мизансцены, умение носить костюм, обращение с аксессуарами (плащ, шпаги, веер, музыкальные инструменты). Показ отрывков в театральных костюмах является уже обязательным.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся овладевает знаниями об основных принципах и этапах репетиционного процесса над партией-ролью, знании основ музыкальной драматургии оперного театра (роль лейтмотивов, лейттембров и других музыкальных средств в раскрытии музыкального образа, виды ансамблей и т. д.).</p> <p>В процессе обучения формируется умение работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером и концертмейстером). Вырабатывает навык применять приемы вокального искусства (точность интонации, ясность дикции, правильное распределение дыхания и т. д.), освоенные в классе сольного пения, в сценических условиях.</p> <p>Магистрант овладевает специфическими умениями и навыками оперного артиста (видеть дирижера, как бы не глядя на него, быть особенно внимательным при смене темпов, динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.д.), а также всеми элементами актерского мастерства, сценического движения, навыками ношения костюма, обращения с аксессуарами, использование грима, навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на зачетах во 2 и 4 семестрах, и на экзамене в конце 6 семестра, а также в постановках спектаклей оперной студии.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952. 2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М., 1959. 3. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973. 4. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1974. |

Дополнительная литература:

1. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
2. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
3. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
4. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
5. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
6. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА
7. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
8. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
9. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
10. Гозенпуд. Оперный словарь.

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

| | |
|----------------|--|
| | <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б1.О.08 | ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ |
| УК-1 | Разработчик - Дулат-Алеев В.Р./профессор, доктор искусствоведения |
| ПК-2 | <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цели и задачи курса «История исполнительских стилей» состоят в необходимости дать магистрантам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.</p> <p>В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.</p> <p>Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.</p> <p>Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.</p> |

Комплекс задач дисциплины связан с формированием навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой:

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- рассмотрение репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;

исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---|---|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; |
| | <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; |
| | <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художе- | <i>Знать:</i> — отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; — разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; |
| | <i>Уметь:</i> — выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; — выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| | <i>Владеть:</i> |

| | |
|--|---|
| ственно-творческую и образовательную среду | – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |
|--|---|

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 семестре.

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль |
|---|-----|------------|----------|
| | | | 1 |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 3 | 36 | 3 |
| Самостоятельная работа | | 36 | |
| Общая трудоемкость | | 72 | |

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.

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

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

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.

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

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

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.

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

бенности формирования инструментальных ансамблей. Basso continuo. Появление оперы и театрализация исполнительского искусства.

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.

Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам инструментов.

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

Партитура в музыке барокко. Особенности нотации, принципы распределения партий.

Табулатуры. Диминуирование и колорирование. Вариационность и импровизационность как родовые черты барочной музыки.

Практика генерала-баса и роль клавира как «генерал-басового» инструмента. Роль клавира в процессе обучения теории музыки.

Аутентичные инструменты.

Клавесин и клавикорд как идеальные инструменты для воплощения художественных замыслов своей эпохи. История развития клавириров Исторические прообразы клавириров. Деятельность клавирирных мастеров. Типы клавирирных механизмов Нажимной, щипковый и ударный механизм как три вида клавирирной механики. Их свойства, специфика и сравнительная характеристика. Другие инструменты для исполнения цифрованного баса.

Духовые инструменты. Основные принципы строения и звукоизвлечения. Роль в музыке эпохи барокко. Трактаты Ж. Оттетера и принципы исполнения мелизмов на духовых инструментах.

Струнные инструменты. Особенности строения барочной скрипки, семейства виол, виолончели. Французские и итальянские трактаты о скрипичной игре (Ж. Мондонвиль, Дж. Тартини и др.)

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние композиторских школ и национальных исполнительских стилей.

Трактатная традиция в эпоху барокко: трактаты по широкому кругу вопросов музыкального искусства, учения о генерал-басе, исполнительские самоучители, практические руководства.

Тема 5. Классический стиль в музыке и его исполнительские традиции.

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано – предшественника современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения музыкантов-

исполнителей в европейских консерваториях.

Система музыкальных форм классической музыки. Система «жанро-форм» (Е.В. Назайкинский). Особенности музыкального языка, жанровая иерархия. Изменения коммуникативных условий концертной деятельности.

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. Аклассические тенденции, свободные формы, изменения музыкального языка, формаобразования, изменения в жанровой иерархии.

Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного фактора, его влияние на исполнительские стили.

Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя.

Возникновение профессии импресарио. Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие искусства интерпретации.

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

Множественность художественных парадигм. Концепция «диалогичности», «диалога культур». Полистилистика, эклектика, неоклассицизм, авангард и другие основные эстетические и коммуникативные направления развития искусства, их влияние на музыкальное исполнительство.

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы

| | |
|--|---|
| | <p>аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.</p> <p>Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на киноплёнке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю.</p> <p>Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания с активизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии развития музыкального искусства.</p> <p>Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация. Искусство в эпоху интернета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клипное мышление». Проектные принципы в музыкально-исполнительском искусстве.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительских стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (доклады с презентациями) – письменные (контрольные работы, тесты) <p>Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> <i>Основная литература</i></p> |

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с.
2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с.
3. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с.
4. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997. – 571 с.
6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.
8. Бозций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Бозций; подготовка текста, пер. с латинского и комментариев С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
12. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.
14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.

23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).
27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 2012. - 202 с.. - (Философские технологии).
28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 624 с.
29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М.: Русский путь, 2002. - 294 с.
30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с.
31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. Панаиотиди //Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-С.4-17.
32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и fuga. История. Теория. Практика: учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Fuga: её логика и поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот.
33. Соколов, А. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества: исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с.
34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 1975. - 201 с.
35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.
36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 20
38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с.
39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200
40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с.

Дополнительная литература

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкаль-

- ного образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
 5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
 6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
 7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
 8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
 9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004:
 10. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
 11. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.
 12. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.
 13. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.
 14. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.
 15. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
 16. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
 17. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.
 18. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.
 19. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
 20. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).
 21. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
 22. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
 23. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
 24. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).
 25. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
 26. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

| | |
|----------------|---|
| | <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б1.О.09 | ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА |
| ОПК-2 | Разработчик - Решетникова С.В./преподаватель |
| ПК-4 | <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального исполнительства, основой которого является владение голосом. Вокальное искусство представлено в эстрадном, народном, академическом направлениях. Основным жанром академического вокального искусства является опера. Палитра произведений оперного жанра разнообразна: <i>dramma per musica</i>, опера <i>seria</i>, опера <i>buffa</i>, <i>semiseria</i> и другие.</p> <p>В курсе лекций по истории вокального искусства подробно рассматриваются различные национальные школы. Ознакомление с особенностями исполнительства различных национальных вокальных школ пения позволяет молодым вокалистам овладеть стилистикой исполнения произведений оперного и камерного жанра.</p> <p>Развитие музыкального искусства каждой из стран (Италии, Франции, Германии и России) было тесно связано с этапами исторического развития и культурной политикой. Все это находило отражение в музыке, в сюжетах оперных либретто и текстах вокальных миниатюр.</p> <p>Программа курса содержит 6 разделов, в которых рассматриваются отдельно итальянская, французская, немецкая, русская и современная российская школы, изучаются основополагающие принципы выдающихся вокальных педагогов на основе их теорети-</p> |

ческих трудов, а также творческие биографии великих оперных исполнителей.

В лекционном курсе предусмотрен сравнительный анализ отдельных вокальных школ. Рассматривается вопрос о том, что в результате взаимного влияния национальных вокальных школ, в последнее время складываются общенациональные тенденции в системе воспитания вокалистов во всем мире.

Основной **целью курса** «История вокального искусства» является изучение истории становления различных национальных вокальных школ и методических принципов ведущих педагогов. Обнародование исторической преемственности различных вокальных школ.

Задачей курса является воспитание певцов на основе полученных знаний: о вокальных школах Италии, Франции, Германии, России; об истории отечественной вокальной школы XX - начала XXI века; о выдающихся вокальных педагогах и исполнителях разных стран и эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|--|--|
| ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. |
| ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

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

IV. Содержание дисциплины

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ.

Лекция 1.

Возникновение профессионального вокального искусства. Пение в средневековье. Первые теоретические труды об искусстве пения. Вокальное исполнительство и педагогика. Первые исполнители в Греции, России, Франции, Германии. Национальные школы пения. Их самобытность и связь с языком, национальной музыкой. Характерные черты русской, итальянской, немецкой, французской школ. Школы сегодня.

ТЕМА II. ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 2.

Эпоха Возрождения. Известные вокальные теоретики. Классический театр драмы. Возникновение оперы.

Лекция 3.
Флорентийская камерата. Первые оперы и оперные театры.
Лекция 4, 5.
Староитальянские школы: римская, болонская, венецианская и неаполитанская.. Первые консерватории. Творчество К. Монтеверди, Н. А. Попроры.
Лекция 6.
Опера XVII-XVIII веков. Выдающиеся певцы и педагоги эпохи староитальянского *bel canto*.
Лекция 7.
Театры Италии XVIII века. Искусство кастратов. Колоратурный стиль (*canto fiorito*). Упадок оперного искусства кастратов.
Лекция 8.
Опера начала XIX века. Творчество композиторов Россини, Беллини, Доницетти (романтическое *bel canto*).
Лекция 9.
Эволюция тенорового искусства и упадок искусства кастратов. Теоретический труд «Искусство пения» Дюпре. Новая школа романтического *bel canto*.
Лекция 10.
Творчество Верди. Выдающиеся вердиевские исполнители.
Лекция 11.
Великий педагог XIX века Ламперти и его вокально-методические принципы.
Лекция 12.
Школа М. Гарсиа-старшего, его вокально-методические принципы и его ученики.
Лекция 13.
М. Гарсиа-младший и его трактат «Полная школа об искусстве пения».
Лекция 14.
Выдающиеся певцы и педагоги конца XIX и начала XX века.
Творчество композиторов веристского направления.
Лекция 15.
Италия 20-40 годов XX века. Возрождение театра *La Scala* после фашизма. Театр *La Scala* в Москве. Знакомство с искусством великих итальянских певцов, прослушивание аудиозаписей.
Лекция 16.
Великие итальянские певцы XX, начала XXI века. Прослушивание аудиозаписей.
Лекция 17.
Опера XXI века, внедрение новых форм в режиссуру и исполнительство.
Взаимокультурный обмен между Италией и Россией.
ТЕМА III. ФРАНЦУЗСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 18.

Основоположник французской вокальной школы – Люлли.

Особенности французской вокальной школы, театр XVIII века.

Большая французская опера XIX века.

Лекция 19.

Особенности стиля французской оперы и связь с Россией.

Метод Парижской консерватории. Дюпре и Гарсиа.

ТЕМА IV. НЕМЕЦКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 20.

Немецкая вокальная школа и ее особенности. Основные черты вокального стиля немецкой музыки XVII, XVIII и начала XIX веков.

Лекция 21.

Глюк и его реформа. Бах, Гендель, Бетховен, Моцарт – особенности вокального стиля созданных ими произведений.

Лекция 22.

Вагнер и «Школа примарного тона».

Лекция 23.

Камерное творчество, вокальная лирика Ф. Шуберта, Р. Шумана, Х. Вольфа, Р. Штрауса.

ТЕМА V. РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Лекция 24.

Истоки профессионального пения в России (русская народная песня и церковное пение). Пение в доглинковский период. Скоморохи, обряды, церковные действия. Псалмы.

Лекция 25.

Петр I и светское пение. Первые театры, театры крепостных актеров.

Школа пения Варламова.

Лекция 26.

Глинка – певец, композитор и вокальный педагог. Первая классическая опера в России.

Школа пения Глинки.

Ученики Глинки. Основные черты русской школы пения как оформившегося стилистического направления.

Лекция 27.

Могучая кучка (Даргомыжский и Мусоргский). Творчество Чайковского. Выдающиеся певцы и педагоги XIX века.

Лекция 28.

Вокальная педагогика Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся педагоги и их ученики. Руководства по искусству пения в русской вокальной школе.

Лекция 29.

| | |
|--|---|
| | <p>Вокальное искусство рубежа XX века. Мамонтовская опера. Шаляпин, Собинов, Нежданова – представители русской оперной школы.</p> <p>ТЕМА VI. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА.</p> <p>Лекция 30.</p> <p>Вокальное искусство в период 1917-1940 годов. Советская опера. Оперный театр и исполнительство. Камерная вокальная музыка. Советская песня, как жанр вокального исполнительства.</p> <p>Лекция 31.</p> <p>Вокальное образование и научная работа в области голосообразования. Выдающиеся певцы довоенного периода: Каткульская, Обухова, Барсова, Давыдова, Максакова, Пирогов, Лемешев.</p> <p>Лекция 32.</p> <p>Послевоенный период развития советской вокальной школы 1945-1985 годов. Конкурсы, фестивали, концерты. Оперная и камерная музыка.</p> <p>Национальная опера.</p> <p>Лекция 33.</p> <p>Система вокального образования сегодня. Вокальная педагогика и достижения в области мировых научных открытий – Юссон и его теория.</p> <p>Лекция 34.</p> <p>История образования Казанской государственной консерватории, первые вокальные педагоги и их последователи. Выдающиеся выпускники КГК.</p> <p>Оперный театр в Казани и его традиции в XX веке и сегодня.</p> <p>Взаимопроникновение школ, обмен опытом педагогов всего мира.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>В течение года каждый магистрант обязан прослушать курс лекций, написать реферат. Текущий контроль осуществляется на контрольном уроке в конце I семестра. Промежуточный – на экзамене в конце II семестра, по билету, содержащему 3 вопроса из лекционного курса. Предусмотрены текущие (поурочные) формы контроля в форме творческих заданий: тестирования, кроссвордов, анализа аудио и видеозаписей выступлений выдающихся певцов.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Асафьев В. М. И. Глинка. М., 1947. 2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952. 3. Багадуров В. Глинка как певец и вокальный педагог // М. И. Глинка М.: Сб. статей. М., 1950. 4. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Часть I. Учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб: Планета музыки, 2018. 476 с. 5. Барбье П. История кастратов. Пер. с фр. Е.Рабинович. Издательство Ивана Лимбаха: СПб, 2006. 303 с. |

6. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953.
7. Варшавская Н. Некоторые принципы вокальной методики: Из опыта работы с начинающими певцами / Каз. гос. консерватория. Казань, 2007.
8. Гарсиа М. Полный трактат об искусстве пения. Русский пер. под ред. Багадурова В. М.: Просвещение, 1957. 356 с.
9. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., 1951.
10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968.
11. Доливо А. Исполнитель и художественные принципы Мусоргского. Вопр. муз. исполн., М., 1953
12. Доливо А. Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы. («О музыкальном исполнительстве». Сб. статей под ред. Гинсбурга Л. С. И Соловцова А. А.), М., 1958, вып. 2
13. Доливо А. Певец и песня. М., 1962.
14. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: "Лань", "Планета музыки", 2014. - 288 с. <http://e.lanbook.com/view/book/44211/>
15. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962.
16. Жесткова О. В. Голоса парижской Оперы (1820–1830): Учебное пособие. Для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 80 с.
17. Жинкин Н. Механизмы речи. М., 1958.
18. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. М., 1937.
- Капур, А.Д. Вокальное образование в Италии в XVII – первой половине XIX века / А.Д. Капур, Е.В. Алинкина – М., 2016. – 89 с.
19. Кириллина Л.В. Барочная опера и театр XX века // Театр XX века. Закономерности развития. Отв. ред. А.В. Бартошевич. М.: Индрик, 2003. С. 430-460.
20. Коленько С. Г. Певцы-кастраты в контексте европейской культуры нового времени: автореферат дисс. канд. культ. СПб., 2011. 24 с.
21. Коленько С. Г. Голос певца-кастрата: идеология и технология // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Т. 2, № 4. СПб., 2010. С. 113–120.
22. Кузнецов Г. Вагнеровский Heldentenor: от Риенци до Зигфрида: дисс. канд. иск. Москва. ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», 2017. 498 с.
23. Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: "Лань", "Планета музыки", 2009. - 192 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2000/>
24. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. Л., 1972.
25. Лебедев Д. Исполнительские традиции русских оперных певцов. М.-Л.: Музыка, (Ленингр. отд-ние), 1964. - 84 с.
26. Лебедев Д. Н. Мастера русской оперной сцены. 2-е изд., доп. — Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973,- 120 с.
27. Левик С. Записки оперного певца. М., 1955.
28. Малышева Н. О пении: Из опыта работы с певцами. М., 1988.
29. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. Методики

- мастеров. Серия искусство и наука. Litres. 2019. [Электронный ресурс] // URL: https://books.google.ru/books?id=W6FUDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 05.08.2019)
30. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
 31. Овчинников М. Творцы русского романса М., 1988.
 32. Полякова В. Опера в СССР Глава №8 книги «История оперы» [Электронный ресурс] // URL: https://www.classic-music.ru/opera_history_ussr.html (дата обращения 3.12.2019)
 33. Полякова В. Беседа пятая. Оперное искусство XX века, Глава №5 книги «Беседы об опере» [Электронный ресурс] // URL: - https://www.classic-music.ru/books_chernaya05.html (дата обращения 3.12.2019)
 34. Плужников К.И. Вокальное искусство: учебное пособие. - СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 - 112 с. <http://e.lanbook.com/view/book/5696/page1/>
 35. Покровский А. В. История развития науки о голосе // Современная наука // Актуальные проблемы теории и практики // Серия «Гуманитарные науки» // Научные технологии (Москва). 2015. № 01-02. С. 3–6 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn15-01/1424-a> (дата обращения: 18.03.2017)
 36. Полякова, Н.И. Сольное и академическое детское пение: дис. ...канд. искусствоведения (17.00.02) / Полякова Наталия Ивановна. – Москва, 2011. – 234 с.
 37. Пономаренко Е. Ю. Исполнительская деятельность и педагогические принципы Генриетты Ниссен-Саломан: дисс. канд. иск. СПб., 2013. 265 с.
 38. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М., Л., 1932.
 39. Решетникова С.В. А была ли ошибка Мануэля Гарсиа? Попытка развеять миф о главном секрете школы Гарсиа // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2017. № 4. С. 27-31
 40. Решетникова С.В. Исполнительское искусство Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 1. С. 137-140
 41. Решетникова С.В. Полина Виардо – продолжательница традиций династии Гарсиа // Культурное наследие России // Издательство: Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Москва), 2016. № 2. С. 34-39.
 42. Решетникова С. В. Феномен творчества Марии Малибран – примадонны династии Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 4(66): в 2-х ч. Ч. 2. С. 128-132
 43. Решетникова С.В. Формирование тенорового амплуа в творчестве Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону. 2018. № 2 (31) С. 88-92
 44. Розанов А. С. Полина Виардо-Гарсиа, издание 2-е, дополненное. Л.: Музыка, 1978. 234 с.
 45. Рубаха Е. Тенор у Россини // Музыкальная академия. 2008. № 2. С. 50-57
 46. Садыкова Л. Оперы-seria Джоаккино Россини: вокальное искусство и особенности драматургии: дисс. канд. иск. Казань,

2016. 216 с.

47. Сикур П. Воспою тебе: Основы вокальной техники исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М., 2006.
48. Симонова Э. Историческое содержание термина *bel canto* // *Musiqi Dünyasi*. 2012. №1. [Электронный ресурс] // URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1451&page=4 (дата обращения: 20.08.2019)
49. Сонки С. Теория постановки голоса Л., 1925.
50. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1936.
51. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1940.
52. Старк Э. Петербургская опера и ее мастера. Л. М., 1940.
53. Стахевич А. Г. Вокальное искусство Западной Европы: творчество, исполнительство, педагогика.- Saarbrücken: Lambert acad. publ., 2012. 408 P.
54. Хоффманн А. Е. Феномен бельканто первой половины XIX века: композиторское творчество, исполнительское искусство и вокальная педагогика: дисс. канд. иск. М., 2008. 225 С.: ил.
55. Хохловкина А. А. Западно-европейская опера: конец XVIII-первая половина XIX века: очерки. Гос. музыкальное изд-во, 1962. 366 С.
56. Цодоков Е. С. Вокал оперный в 19-20 веках. 1 раздел. 19 век. 01.11.2009 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.operanews.ru/dic-vocal1.html> (дата обращения: 20.07.2015)
57. Юдин С. Певец и голос. М., 1948.
58. Юнеева, Е.А. История становления музыкального образования в Италии XVII века / Е.А. Юнеева // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2014. – № 3 (88). – С. 83–86.
59. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.
60. Garcia M. P. V. Exercices pour la Voix, avec un Discours Preliminaire Paris: Petit et Boildien, 1835. 87 P. [Электронный ресурс] // URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503168t> (дата обращения: 07.03.2019)
61. Garcia M. Jr. Nouveau Traité sommaire de l'art du chant. Paris. M. Richard, 1856. 104 P.
62. Marek D. H. Alto: The Voice of Bel Canto. Rowman & Littlefield Publishers. 2016. 258 P.
63. Marek D. Giovanni Battista Rubini and the Bel Canto Tenors: History and Technique Lanham, MD: Scarecrow Press, 2013. 436 P.
64. Marek D. H. Singing: The First Art. By Dan H. Marek. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2007. xxiii. 235 P.
65. Pilotti K. The Road to Bel Canto. Musicology with Artistic Focus. Master's thesis at the Academy of Music, Örebro University, Sweden. 2009 [Электронный ресурс] // URL: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:291620/fulltext02 (дата обращения: 09.10.2015)
66. Potter, J. The tenor–castrato connection, 1760–1860. *Early Music* 35: 2007. PP. 97 –112
67. Potter J. Tenor: History of a Voice [Электронный ресурс] // URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vkqks.6>
68. Radomski T. Manuel García (1805-1906): A bicentenary reflection // *Australian Voice*. 2005. Volume 11. PP. 25-41 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.harmonicorde.com/Radomski%20Australian%20Voice.pdf> (дата обращения: 12.07.2017)

69. Radomski J. Manuel García (1775-1832): Chronicle of the life of a “bel canto” tenor at the dawn of romanticism. New York: Oxford University Press, 2000. 367 P.
70. Radomski J. Manuel Garcia (1775-1832): Maestro del bel canto y compositor. Madrid. Instituto complutense de ciencias musicales, 2003. 361 P.
71. Tosi P. F. Opinioni dei cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato. Bologna, 1723. 117 p.
72. Vest J. Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of tenor technique in the early nineteenth century: historical and physiological considerations. Doctoral dissertation: University of Kentucky. Kentucky. 2009. 116 P.

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

| | |
|----------------|---|
| | <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б1.О.10 | МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН |
| УК-1 | Разработчик - Варшавская Н.П./профессор |
| УК-2 | <i>I. Цели и задачи дисциплины</i> |
| УК-3 | Основная цель и задача курса лекций по «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - расширить кругозор будущих |
| УК-6 | и молодых педагогов, дать им необходимые научные сведения о работе голосового аппарата, на основе которых они могли бы более |
| ОПК-2 | верно оценивать процессы, происходящие во время пения у певца. Кроме того, с помощью этого материала решается задача - |
| ОПК-3 | научить педагога устранять недостатки в звукообразовании ученика и совершенствовать его голос в зависимости от индивидуального |
| ПК-3 | строения организма и вокальных возможностей. |
| ПК-5 | В процессе обучения студенты постигают специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, изучают во- |
| ПК-6 | кально-методическую литературу, основные принципы отечественной и зарубежной вокальной методики, различные методы и |
| | приемы преподавания. Усваивают основные этапы развития голоса, постепенной подготовки его к профессиональной деятельности, |
| | осмысливают сценическое и исполнительское поведение на сцене, изучают особенности строения и работы голосового аппарата |
| | певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса. |
| | Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем ориентироваться в различных педагогических методах и подходах |
| | при обучении пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений, понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой, применять и использовать на практике теоретические знания и |

методические принципы по постановке голоса на уроке с учеником.

Изучение «Методики преподавания профессиональных дисциплин» позволяет овладеть профессиональной терминологией, основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения и показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами певческого дыхания, основами кантилены, четкой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формой. Оснащает магистрантов навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися, навыками работы с рефератами и методической литературой.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---|--|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; |

| | |
|--|---|
| команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <ul style="list-style-type: none"> – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. |
| ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; | |
| <p>ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p> | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. | |
| | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; | |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; | |
| <p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p> | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; | |

| | | |
|--|---|--|
| | | – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; |
| | | <i>Владеть:</i> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. |
| | ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства | <i>Знать:</i> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; |
| | | <i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; |
| | | <i>Владеть:</i> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства. |
| | ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; |
| | | <i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; |
| | | <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |
| <p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в 3 семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.</p> | | |

| | Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|---|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | зачет | экзамен |
| | Контактная работа, в т.ч. контроль | 2 | 36 | 3 | - |
| | Самостоятельная работа | | 36 | | |
| | Общая трудоемкость: | | 72 | | |
| <p>IV. Содержание дисциплины</p> <p>ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ.</p> <p>Лекция 1. История развития вокальной школы в России. Первые консерватории, преподаватели, певцы.</p> <p>Лекция 2. Итальянская вокальная школа в России. Вокальная методика преподавания русских исследователей.</p> <p>Лекция 3. Научные наблюдения за голосообразованием русских ученых в начале XX века и их роль в развитии дальнейших научных открытий.</p> <p>Лекция 4. Вокально-методические конференции. Основные методические принципы в обучении певцов.</p> <p>ТЕМА II. СВЕДЕНИЯ ИЗ АКУСТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ.</p> <p>Лекция 5. Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса.</p> <p>Лекция 6. Природа звука, его характеристика. Явление резонанса.</p> <p>Лекция 7. Основы Павловского учения о высшей нервной деятельности.</p> <p>Лекция 8. Некоторые вопросы вокально-педагогического процесса в свете учения академика И. П. Павлова.</p> <p>Лекция 9. Развитие певческих навыков и ощущений, формирование вокального слуха певца. О связи техники и исполнительства.</p> <p>Лекция 10. Распевание. Состояние перед выступлением. Утомление, болезни.</p> <p>Лекция 11. Психологический настрой в пении, выход на сцену, построение программы выступления.</p> <p>Лекция 12. Познавательная сфера: ощущения, восприятия, внимание, память, мышление, воображение.</p> <p>Лекция 13.</p> | | | | | |

Эмоциональная сфера: эмоциональный фактор в пении, настроение.

Лекция 14.

Волевая сфера. Психологический анализ деятельности певца.

Лекция 15.

Психические свойства личности: интересы и склонности, способности и одаренность.

Лекция 16.

Художественный и мыслительный типы восприятия жизни, темперамент, характер, воспитание характера.

Лекция 17.

Певческие стереотипы и условия, способствующие их выработке. Схема процесса обучения. Этапы образования певческих навыков и переход к исполнительству.

ТЕМА III. РАБОТА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА В ПЕНИИ.

Лекция 18. Дыхание. Историческая справка о развитии певческого дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата.

Лекция 19.

Труды Ламперти, Гарсиа, Работнова о роли дыхания в пении. Типы дыхания, строение органов дыхания.

Лекция 20.

Работа гортани в пении. Строение и анатомия гортани, ее положение во время пения. Импеданс. Внутренняя работа гортани.

Лекция 21.

Мутация голоса. Нейрохронаксическая теория о работе голосовых складок.

Лекция 22.

Атака звука. Регистры мужских и женских голосов.

Лекция 23.

Головной и грудной резонаторы голосового аппарата у певцов.

Лекция 24.

Опора певческого голоса. Высокая позиция звука, работа мягкого нёба в пении.

ТЕМА IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С УЧЕНИКОМ.

Лекция 25.

Уроки с начинающими певцами. Фониатрическое обследование.

Лекция 26.

Классификация голосов. Определение типа голоса и психологический анализ личности ученика.

Лекция 27.

Развитие и постановка голоса певца и его технического мастерства.

Лекция 28.

| | |
|--|---|
| | <p>Упражнения, вокализы, произведения. Подбор репертуара.</p> <p>Лекция 29. Дикция в пении. Роль слова в произведении.</p> <p>Лекция 30. Технические и исполнительские приемы в пении и их применение в различных произведениях.</p> <p>Лекция 31. Работа по исправлению недостатков пения и тембра голоса. Методические рекомендации.</p> <p>Лекция 32. Режим и гигиена певца. Взаимосвязь умственной и мышечной деятельности певца.</p> <p>Лекция 33. Поведение певца на сцене. Образ и музыкальность. Ансамбль с концертмейстером или оркестром.</p> <p>Лекция 34. Требования к певцу-профессионалу. Работа певца на профессиональной сцене: в театре или концертной площадке.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 3 семестра, в соответствии с учебным планом.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> <i>Список литературы</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агарков О. Вибрато. Как средство художественной выразительности в музыкальном исполнении. Диссертация. 1953. Московская гос. консерватория. 2. Аспелунд Д. Основные вопросы вокально-речевой культуры. М., Музгиз, 1952. 3. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. М., 1952. 4. Багадуров В. Глинка как певец и музыкальный педагог //М. И. Глинка: Сб. статей. М., 1950. 5. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953. 6. Варшавская Н. Некоторые принципы вокальной методики: Из опыта работы с начинающими певцами. Каз. гос. консерватория. 2007. 7. Воронов В. Из опыта работы с татарскими певцами //Ученые записки/Казан. гос. консерватория. Казань, 1970. Вып. 4. 8. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей/ Моск. гос. консерватория. М., 1962-1984-. Вып. 1-7. 9. Гарсия М. Школа пения. М., 1957. 10. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М.; Л., 1951. 11. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М., 1968. 12. Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. М., 1937. 13. Лебедева И. О. Н. Благовидова – педагог. М., 1984. |

14. Малышева Н. О пении: Из опыта работы с певцами. М., 1988.
15. Назаренко И. Искусство пения. М., 1963.
16. Норбеков М. Опыт дурака, или ключ к прозрению: Как избавиться от очков. СПб., 2003.
17. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М.; Л., 1932.
18. Сикур П. Воспою тебе: Основы вокальной техники и исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М., 2006.
19. Сонки С. Теория постановки голоса. Л., 1925.
20. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

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.

| | <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный.</p> | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p> | | | | |
| <p>ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ</p> | | | | | |
| <p>Б1.В.01</p> | <p>ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА</p> | | | | |
| <p>УК-1 УК-5</p> | <p>Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания. Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания; - выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества; - рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве; - знакомство с основными концепциями философии искусства; - умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.</p> | | | | |
| | <p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="293 1417 2033 1449"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 1417 745 1449">Код и наименование компетенции</th> <th data-bbox="745 1417 2033 1449">Индикаторы достижения компетенции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | | |
| Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 6 | 126 | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа | | 90 | | |
| Общая трудоемкость: | | 216 | | |

IV. Содержание дисциплины.

| № п/п | Наименование раздела (темы) | Содержание раздела (темы) |
|-------|---|---|
| 1 | Раздел I Тема 1: Философия науки и искусства в | Философия как рациональное построение картины мира, методология научного познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни человека и общества, развитии культуры, науки и искусства. |

| | | |
|---|--|--|
| | структуре философского знания Вводная лекция | |
| 2 | Тема 2: Понятие и определение науки. Критерии научности. Философская теория познания | Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важнейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объект, субъект и др). Наука как социальный институт. |
| 3 | Тема 3: Проблемы развития науки. Научные революции и смена парадигм. | Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верификации и фальсифицируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-исследовательских программ И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. Куна. Смена научных парадигм. Анархистская эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное знание» М. Полани. |
| 4 | Тема 4: Типы рациональности в истории философии и науки. | Типы рациональности в истории философии: - классические, неклассические, постнеклассические, их характеристика и хронологические границы. Классическая картина мира. Важнейшие направления неклассического и постнеклассического этапов («сверхрационализм», иррационализм, «философия истории», синергетика) |
| 5 | Тема 5: Разграничение «наук о природе» и «наук о духе» | Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о духе» (социально-гуманитарное познание). В. Дильтей «введение в науку о духе» (1883). Номотетический и идиографический методы (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в исследовании искусства. |
| 6 | Тема 6: Соотношение науки и искусства | Соотношение чувственного и рационального, образного и абстрактно-логического мышления. Цели и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, оценки результатов познания и художественного творчества. Преемственность развития науки и искусства. Научные и творческие школы. |
| 7 | Тема 7: Наука о культуре и искусстве в системе научного знания | Наука о культуре и искусстве как целостное, интегративное, междисциплинарное знание. Сущность, структура и функции культуры, динамика развития. Культура и цивилизация |
| 8 | Тема 8: Морфология культуры. Основные концепции историко-культурного развития. | Принципы типологии культур. концепция историко-культурных типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби) и культурных суперсистем (П. Сорокин). «Индустриализм» в социальной философии XX века и теория постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной цивилизации. |
| 9 | Тема 9: Искусство как предмет философ- | Различные подходы к определению искусства. Генезис, сущность и специфика искусства. Антропологическое измерение искусства как проявление «меры» челове- |

| | | |
|----|---|--|
| | ского рассмотрения. | ка. Изоморфность искусства жизни и его полифункциональность. Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев «Философия свободы», «Смысл творчества»). Первооткрывательский характер художественного творчества и внутренние, имманентные «законы» искусства. |
| 10 | Тема 10: Проблемы стиля в истории и теории культуры искусства | Стиль как общекультурное понятие, категория эстетики и искусства. Классификация стилей в истории искусства. Соотношение стиля с понятиями творческий метод, художественное направление, манера содержание и форма искусства. Стилизация, полистилистика, эклектика, пародирование. Постмодернистская «игра» в стиль. |
| 11 | Раздел II Философия искусства в контексте истории развития философской мысли от античности до современности. Тема 1: Философия и искусство в эпоху античности | Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» Аристотеля. |
| 12 | Тема 2: Средневековая ментальность в философии и искусстве | Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический способ мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период иконоборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. Ars nova как переход к Ренессансу. |
| 13 | Тема 3: Картина мира в философской мысли и в искусстве Возрождения | Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности Северного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер). |
| 14 | Тема 4: Философия искусства нового времени | Проблемы метода в философии и науке XVIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, его учения о свободе. |
| 15 | Тема 5: Философия и идеология Просвещения в развитии науки и искус- | Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просветителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвещения (Франция, Англия, Германия, Россия). |

| | | |
|---|--|---|
| | ства | |
| 16 | Тема 6: Романтизм в истории философии и искусства | Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свободы творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения романтиков. |
| 17 | Тема 7: Немецкая классическая философия в истории культуры и искусства. | «Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении системы искусств. |
| 18 | Тема 8: Философские концепции искусства в европейской культуре XIX XXвв. | Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искусству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция аполлонического и дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр, Камю). Фрейдизм и роль бессознательного в художественном творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». |
| 19 | Тема 9: Методология исследования искусства в свете философских направлений XXв. | Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, герменевтика, структурализм и постструктурализм. Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского текста. Теория симулякра Ж. Бодрийера. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома») |
| <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Формы текущего контроля: - устные (ответы на вопросы, выступление на семинарах, подготовка к докладам); - письменные (конспекты, контрольные работы, тестирование, рефераты). Форма промежуточной аттестации: - зачет в первом семестре, экзамен во втором.</p> | | |
| <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> а) основная литература: 1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472. 2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013 3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013. 4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008</p> | | |

5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с.
6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 2007. - 115 с.
7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с.

б) дополнительная литература:

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014
3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985.
4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004.
5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994.
7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия [Электронный ресурс] / РНБ. <http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/>.
2. Электронная библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>
3. Университетская библиотека <http://www.biblioclub.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.rusneb.ru>
5. Электронная библиотека "Научное наследие России" <http://www.e-nasledie.ru>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

| | |
|----------------|--|
| | <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.</p> <p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК; - аудитория с проекционным экраном; - средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации; - показ кинофильмов по «Истории искусства» |
| Б1.В.02 | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК |
| УК-4 | Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук |
| | <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины «Иностранный (итальянский) язык» заключается в развитии знаний, умений и навыков по практическому владению базовым уровнем устной и письменной речи на итальянском языке в основных стилевых регистрах (формальном и нефор-</p> |

мальном) в зависимости от ситуации общения, используя полученные знания по грамматике и лексический минимум.

Задачи дисциплины:

- ознакомить с системой изучаемого языка;
- сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
- овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
- сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – третьем семестрах.

| Вид учебной работы | Зачетные единицы | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость | 11 | 396 | КУ | 3 | Э |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----|--|--|--|--|
| | Контактная работа | 196 | | | | |
| | Самостоятельная работа | 200 | | | | |

IV. Содержание дисциплины.

При обучении итальянскому языку, учитывая специфику направления образования «Искусство» и профиля «Вокальное искусство» и того, что итальянский язык ранее магистрами не изучался, основное внимание уделяется постановке произношения, изучению правил чтения и основ правильной дикции, а также изучению базового уровня грамматики и лексики, необходимых для общения на простейшие бытовые темы и умения прочитать и понять тексты оперных арий, которые магистры изучают.

1. Фонетика.

Алфавит.

Итальянские согласные. Правила чтения согласных букв и сочетаний c, g, s, q, z, ch, gh, gn, gl, sc, cq, qu. Двойные согласные.

Итальянские гласные, открытые и закрытые гласные; дифтонги, трифтонги. Зияние. Долгота гласных. Элизия.

Словесное ударение.

Интонация утвердительного, вопросительного, побудительного предложения.

2. Грамматика.

Имя существительное. Род существительных. Число существительных.

Имя прилагательное. Род и число имен прилагательных. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении. Прилагательные bello, grande, buono, quello, особенности их согласования с существительным.

Артикль: определенный, неопределенный, частичный. Единственное и множественное число определенного артикля.

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего.

Притяжательные местоимения. Местоименная частица *ci*.

Указательные местоимения *questo, quello*.

Вопросительные местоимения *chi, che cosa, quale, quanto, perché, come*.

Неопределенные местоимения *molto, tanto, poco, tutto parecchio*.

Относительные местоимения *che, quale*.

Числительные: количественные, порядковые.

Предлоги простые и сочлененные.

Глагол. Спряжение правильных и неправильных глаголов (*essere, avere, andare, bere, esserci, uscire, venire, dire, dare, stare, fare*), модальных глаголов, глаголов и возвратных глаголов во временах изъявительного наклонения: простое настоящее (*presente*), давнопрошедшее время (*passato remoto*).

Наречие времени (*prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri*), места (*qui/qua, lì/là, sopra, sotto, giù, dentro, fuori, vicino, lontano, davanti, dietro, a destra, a sinistra*), количества (*molto, poco, tanto, più, meno*) и качества (*così, bene, male*).

3. Синтаксис

Простое предложение: повествовательное, вопросительное, отрицательное.

Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью.

4. Устные темы.

Данные темы служат основой для обучения устной речи (диалогической и монологической), а также определяют лексический минимум, который студенты должны освоить в процессе трехлетнего обучения.

1. Знакомство. О себе: возраст, учеба.
2. Национальности, страны. Италия и ее регионы.
3. Учеба в консерватории. Прослушивание.
4. Путешествие. В гостинице.
5. Итальянские театры.
6. В кафе (ресторане). Еда.
7. Внешность, характер, здоровье.
8. Свободное время. Посещение театра, концерта.
9. Покупки, магазины.
10. Семья.
11. Рим. Достопримечательности Рима.
12. Знаменитые оперные композиторы.

1. Лексические темы: Знакомство. О себе.

Грамматические темы: 1. Имя существительное: род, число.

2. Имя прилагательное: род, число. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении.

3. Глагол: неправильный глагол *essere*.

Отрицательное предложение.

4. Числительное: количественное.

2. Лексические темы: 1. Национальности, страны.

2. Италия и ее регионы.

Грамматические темы: 1. Артикль: определенный, неопределенный, единственное и множественное число определенного артикля.

2. Глагол: неправильный глагол *avere*.

3. Прилагательное: прилагательные, обозначающие национальности.

3. Лексические темы: Учеба в консерватории. Прослушивание.

Грамматические темы: 1. Глаголы I спряжения в настоящем времени.

2. Предлоги *a, in, di*.

3. Глагол *esserci*. Конструкция *c'è/ ci sono*.

| | |
|--|--|
| | <p>4. Лексические темы: Путешествие. В гостинице. Грамматические темы: Глаголы II спряжения в настоящем времени, неправильный глагол andare.</p> <p>5. Лексические темы: Итальянские театры. Грамматические темы: 1. Неопределенный артикль. 2. Вопросительные местоимения. Вопросительные предложения. 3. Особые формы образования множественного числа существительных.</p> <p>6. Лексические темы: В кафе (ресторане). Еда. Грамматические темы: 1. Глаголы III спряжения в настоящем времени. 2. Неправильные глаголы bere, stare.</p> <p>7. Лексические темы: Внешность, характер, здоровье. Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы fare, uscire, venire. 2. Наречие. Место наречия в предложении.</p> <p>8. Лексические темы: Свободное время. Посещение театра, концерта. Грамматические темы: 1. Модальные глаголы: potere, sapere, volere, dovere. 2. Предлоги места.</p> <p>9. Лексические темы: Покупки, магазины. Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы rimanere dare, dire. 2. Количественные и порядковые числительные. 3. Сочлененные предлоги. 4. Наречия места и времени.</p> <p>10. Лексические темы: Семья. Грамматические темы: 1. Притяжательные местоимения. 2. Предлоги пространственные и временные. 3. Неопределенные местоимения molto, tanto, poco, tutto.</p> <p>11. Лексические темы: Рим. Достопримечательности Рима. Грамматические темы: 1. Возвратные глаголы. 2. Местоименная частица si.</p> <p>12. Лексические темы: Знаменитые оперные композиторы. Грамматические темы: Давнопрошедшее время. Правильные и неправильные глаголы в давнопрошедшем времени.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> В качестве текущего контроля по окончании разделов пишутся словарные диктанты и тесты. В конце 2 семестра проводится зачет в виде теста и устной части. Объектом контроля являются навыки владения всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, письмом и говорением), а также навыки чтения вслух и фонетические навыки. В конце 3 семестра проводится итоговый экзамен. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком,</p> |

соответствующего программным нормам.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Баширова Н. З. L'italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Казань, 2018. – 98 с.
2. Баширова Н. З. L'italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку для иностранных студентов вокального факультета. Казань, 2018. – 96 с.
3. Баширова Н. З. L'italiano con la musica – 2. Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с.
4. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L'italiano nell'aria 1. Corso d'italiano per cantanti lirici e amanti dell'opera. (Учебник итальянского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с.
5. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. Dispensa di pronuncia. Edilingua, 2015. – 31 с.
6. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с.
7. Zawadzka C., Majdecka M., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971.
8. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с.

Дополнительная литература

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с.
2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011.
3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010.
4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011.
5. Cusimano L, Ziglio L. Qua e là per l'Italia. – Firenze. Alma Edizioni, 2008.
6. Piotti D., de Savorgnani G. UniversItalia. Corso di italiano. – Firenze: Alma Edizioni, 2010.
7. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Edilingua, 2009. – 198 p.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

1. www.edilingua.it
2. Esercizi, corsi e attività online <http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm>
3. Corso di italiano online. <http://www.oneworlditaliano.com>
4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html
5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. <http://www.rete.co.it>
6. Puntolingua <http://www.puntolingua.it/>
7. Итальянско-русский онлайн словарь. URL: <https://www.dict.com/>
8. Э. Оливетти. Словарь итальянского языка. URL: <https://www.dizionario-italiano.it/>
9. DIPI. Онлайн словарь итальянского произношения. URL: <http://www.dipionline.it/dizionario/>

| | |
|----------------|--|
| | |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.</p> |
| Б1.В.03 | ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ |
| УК-2 | Разработчики - Фаткуллин Р.М./доцент, Шавалеева Р.Н./преподаватель |
| УК-3 | <i>I. Цели и задачи дисциплины</i> |
| ПК-6 | <p><i>Танец</i> Целью дисциплины является изучение исторических основ танца, практическое знакомство с различными стилями и танцевальными жанрами, приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для вокалистов профилей академического пения и театра оперетты. Задачей дисциплины является изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом. Между данной дисциплиной и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения; воспитание у вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность).</p> <p><i>Сценическое движение</i> Между данной дисциплиной «Сценическое движение» и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения и речи (вокала); воспитание у вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность). В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания об особенностях своего пластического аппарата, его недостатках и возможностях их устранения. Знакомятся с особенностями мужского и женского костюма, оружия, этикета и манер поведения в разные эпохи, овладевают особенностями мужской и женской осанки и походки, постановки стоп, стилового положения рук. Дисциплина «Сценическое движение» воспитывает умение выполнять приветственные жесты, мужские поклоны (простой, двойной, тройной) с плащом и без плаща, женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) с веером и без веера, а также выполнять приветственный жест, реверанс, воздушный поцелуй; - работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама»). В</p> |

процессе обучения воспитываются навыки устранения мышечных зажимов, координация движения и речи (вокала), навыками обращения с костюмом и деталями костюма (веер, трость, цилиндр), навыками самостоятельной работы (психофизический тренинг актера).

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Танец, сценическое движение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|--|--|
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> |

| | | |
|--|--|--|
| | клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; |
| | | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Акад. часы | Контроль | |
|--|-----|------------|----------|---|
| | | | 2 | 4 |
| Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации | 11 | 330 | 3 | Э |
| Самостоятельная работа | | 66 | | |
| Общая трудоемкость | | 396 | | |

IV. Содержание дисциплины.

Танец

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач. Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется отдельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементов развития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняющих одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и расслабления мышц.

Тема 1. Введение.

Танец как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на полупальцах. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Поведение артиста на сцене во время танца.

Сценическое движение

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбираются, чтобы каждое содержало несколько задач («Чем больше содержит задач упражнение, тем оно полезнее для учащихся» К.Станиславский).

Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется отдельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца.

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементом развития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняемое одностороннее движение.

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению к контролю над своими движениями при чередовании напряжения и расслабления мышц.

Содержание дисциплины в соответствии с рабочим тематическим планом.

I семестр

Тема 1. Введение.

Сценическое движение как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие.

Тема 2. Вводные упражнения.

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на носках. Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег. Ходьба, подскоки. Ходьба, подскоки, бег, ходьба.

Тема 3. Общеразвивающие упражнения.

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата.

Тема 4. Сценические навыки.

Ходьба через партнера, стоящего на четвереньках, на коленях, сидящего и лежащего. Ходьба с прохождением под предметами. Способы передвижения и преодоления препятствия – ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Ходьба по скамейкам, стулья, столы. Ходьба с перешагиванием через предметы. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика.

Тема 5. Совершенствование равновесия.

Воспитать чувства равновесия и чувства баланса. Умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкции.

Управлять центром тяжести. Удерживать равновесия в разнообразных и не привычных положениях тела. Правильное и равномерное распределения веса тела на точке. Чувство пространства. Чувство формы. Чувство инерции движения. Чувство партнера.

Тема 6. Совершенствование осанки и походки и выразительности рук.

Воспитание правильной осанки и походки. Проверка положения тела стоя, сидя, лежа. Выравнивание осанки в движении. Ходьба с предметом на голове. Ходьба, меняя положения рук. Изучение техники ходьбы. Темы ритмического разнообразия походок.

Развитие пластичности рук актера. Напряжение и расслабление. Подвижность и выразительность рук. Подвижность и ловкость. Чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства. Освоение различных типов и характеров движения.

Тема 7. Акробатические прыжки.

Прыжки в сценическом действии. Прыжок в глубину из положения приседа с опорой рук из этого положения соскочить вниз на носки в полный присед, коснувшись руками пола. Прыжок в глубину из положения стоя. Прыжок в глубину из сидящего положения вперед. Прыжок в глубину из висячего положения (на «Шведской лестнице»). Прыжки в длину. Прыжок с предмета на предмет.

Тема 8. Скульптурность тела и в движении и статике.

«Скульптурность» в определении К.С.Станислаского. Специальное упражнение, воспитывающие непрерывность в движении и прерывность в медленном и очень медленном темпе, быстром и очень быстром, с переходами от статики к движению и наоборот. Упражнения, координирующие выполнения движения изолированно, отдельными частями тела (глазами, плечами, поворотом головы, рукой, ногой) при полной неподвижности других частей тела. Композиционные приемы построения движения смысловой и эмоциональной эффекты этих приемов.

Тема 9. Сценическая акробатика. Подготовительные упражнения.

Подготовительные акробатические упражнения в группировке. Подготовительные упражнения в балансе. Подготовительные упражнения в темповых подскоках. Индивидуальная акробатика. Парная акробатика. Акробатические композиции и вариации.

Тема 10. Элементы акробатики.

Кувырок вперед, назад или в сторону. Кувырок вперед. Кувырок назад. Перекаты боком.

Тема 11. Комбинации и фразы в акробатике.

Комбинации и этюды. Стойка и кувырки. Стойка кувырок и мостик – фраза. Фраза и комбинации – этюды.

Тема 12. Сценические падения.

Подготовительные упражнения. Падения на полу. Падения через препятствия. Падения с предметом в руках. Падение во взаимодействии с партнером. Цыпочка падений в декорации. Оригинальные и трюковые падения.

Безопасность при построении приемов падений на сцене. Страховка и самостраховка.

Тема 13. Падения через препятствие.

Скольжение тела по препятствию. Перекатывание. Складывание.

Тема 14. Сценические падения с высоты, со стула, со стола.

Падение со стула, стола. Падение с высоты. Падение назад через косолапую руку и ног у «подножка». Падение с разворотом на руки.

Тема 15. Прыжки бытового типа.

Подтягивания, скручивания, прогибания, вращения. Ходьба, прыжки, бег. В равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.

Тема 16. Сценические переносы.

Воспитание мышечного чувства. Чувство партнера. Выносливость. Темпо-ритм и скульптурность. Переноска одного партнера другим, несущим на груди, ходьба и укладывание партнера. Переноска на плечо. Переноска одного – сидящего на руках, и лежащего – за плечи и ноги.

II семестр.

Тема 1. «Сценическая пощечина».

Взаимодействие партнеров и чувство партнерства. Управление инерциями. Страховка и самостраховка. Владение техникой безопасности.

Тема 2. Практические приемы сценической борьбы без оружия (подготовительный этап).

Практические приемы сценической борьбы без оружия. Техника нанесения и приема ударов. Техника защиты и озвучивания ударов. Принципы построения и исполнения сценической драки. Драка с использованием предметов. Жанр и стиль в сценической драке.

Тема 3. Трансформация приемов, заимствованных из рукопашной борьбы – самбо, вольной борьбы.

Способы трансформации боевого, спортивного бытового действия в пластический трюк. Захват за горло, освобождение и бросок ударом под колено. Удар сверху, защита и бросок через себя. Захват за горло бросок через себя и падение каскадом. Удар кулаком сверху, защита и бросок через бедро.

Тема 4. Ритмичность, простые ритмы. Передачи ритма телесным аппаратом актера.

Ритмичность как способность человека воспринимать ритм, воспроизводить простые движения – ритмы телом. Практическое освоение «Темп» (хлопками). Понятия «длительность» (хлопками, шагами, прыжками). «Тактирование» 2/4, 3/4, 4/4. Понятие темпа – движение в разных скоростях. Понятие чувства времени – распределение движения во времени. Понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 5. Музыкальность сценической пластики.

Музыкальность сценического действия, физическое качество.

Отзывчивость аппарата воплощения на все оттенки заданной музыкальной партитуры, мелодика движения, пластический мотив, пластический акцент, пластическая полифония. Пластические композиции с применением «отказных движений». «Аккомпанирование» всем телом движению отдельными частями тела (движением рук).

Тема 6. Координация движений и слова.

Воспитание чувства координации. Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах. Построение движений по логической схеме, созданной в воображении. Координация движений рук и ног (таблица умножений, месяцы). Координация движений в одинаковых, разных и меняющихся темпа - ритмах в сопровождении стихотворного текста. Соединения ритмизо-

ванной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скорости и расстояний.

Дыхание и звучание в активной позиции. Перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статики. Соединения непрерывного движения и звука. Звуковой посыл как продолжение движения. Чередование и соединение движения и слова. Звучание после активного движения.

Тема 7. Совершенствование навыка рече-двигательной координации.

Соединить и найти верную взаимосвязь между полуавтоматическими движениями и сознательным произнесением слов. Воспроизведение различных темпо – ритмических заданий. Одновременно разнотемповое с текстом.

Тема 8. Партия массовых сцен на ритмо-пластическом материале.

Движение – как необходимое действие. Умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с партнером на основе хорошо освоенных навыков, делающих движение выразительным на сцене. Ритмический рисунок роли (ритмическая партия). Движение ритмическое и ритмизированное (легато, стаккато, синкопа) в разных музыкальных партиях. Темпо – ритмическое решение массовой сцены, технические приемы, организация мезансцены во времени и пространстве.

Тема 9. Совершенствование вокально – двигательной координации.

Эта тема по цели и задачам аналогична рече – двигательной координации.

Тема 10. Сценическое решение вокальной партии.

«Музыкальность» тела. Воспринимать и отражать движениями тела длительности музыкальных звуков, их соотношения. Передача длительности звука голосом (вокализом). Передача длительности звука в сочетании хлопка, шага и вокализа.

Тема 11. Режиссерская партия массовых сцен на вокально - речевом материале.

Режиссерская партия. Логическая последовательность процессов подготовки и совершения действия, контроля действия. Принципам контрастности и вариаций «Пластических тем». Построение движений по логико – действенной схеме в вокальной партии образа. Пластические композиции с применением «отказных движений» на материале стилизованных движений.

Тема 12. Работа с вещью, предметом (с палкой, с мечом, с обручем).

Фантазия и воображение. Развитие находчивости в сценическом действии. Навыки обращения с предметом. Осмысленность и оправданность движения и жеста. Изучение техники обращения с предметом на месте, на ходу, на бегу, в движении на разных конструкциях и всевозможными препятствиями. Упражнения с палкой. Упражнения с мечом. Работа с обручем.

Тема 13. Работа со стулом и столом.

Вращения стула. Повороты стула и возврат стула обратно. Повороты стула сидением за себя и перед собой. Перекидывание стула партнеру и ловля стула. Серия падений со стулом.

Тема 14. Элементы жонглирования.

Постановка рук. Бросание и ловля одного мяча. Хватательные движения с мячом после подброса. Перебросы мяча через плечо. Подбрасывание мяча под ногу. Подбрасывание двух мячей. Перебрасывание двух мячей из руки в руку. Перебрасывание трех мячей из руки в руку. Перекидывание мяча партнеру.

Тема 15. Этюд с палками.

Сценический бой на палках. Из приемов нападения и защит выстроить бой парный и групповой.

Освоение специальной техники и работа над чистотой жеста, чувством ракурса по отношению к партнеру, и по отношению к зрителю.

III семестр.

Тема 1. Стиль, эпоха и актерская пластика.

Специфика работы актера и режиссера с разными эпохами. Чувство стиля. Жить, двигаться, говорить и общаться с партнерами в определенном стиле.

Особенности стилевого поведения и правила этикета (обхождение), принятые в Европейском и Русском обществе в XVI-XIX и начале XX столетия.

Тема 2. Стилиевые особенности актерской пластики XVI-XVII столетий.

Стилиевые особенности актерской пластики. Осанка и походка мужская и женская. Характерные позы и жесты. Сочетание с позами и жестами. Поклоны мужские: бытовые, этикетные, ритуальные. Поклоны женские: бытовые, этикетные, ритуальные. Сочетание ходьбы с поклонами, позами и жестами.

Тема 3. Этикетные движения бытовой пластики испанского дворянства и в обращении с предметами обихода XVI-XVII вв. (веер, трость, шляпка, юбка, плащ и их стилизации в пластике).

Движение рук с веером, в ходьбе, с поклонами. Обращение с большим плащом (подбрасывания и запахивания). Обращение с юбкой. Обращение с широкополой шляпой.

Тема 4. Стилиевые особенности в поведении Европейского общества XVIII столетия.

Женская осанка и походка. Ее особенности. Мужская осанка и походка. Характерные признаки. Приветственные жесты в движении. Поклоны и реверансы. Их разнообразие и различие. Исполнение реверансов в разных темпе – ритмических окрасках. Характерные положения рук и жестов.

Тема 5. Этикетные действия и движения бытовой пластики французского дворянства XVIII века в обращении с предметами обихода (веер, шляпа, плащ, трость, юбка).

Обращение с предметами: веером, тростью, шляпкой, юбкой, плащом, и их стилизации в пластике. Приветственный жест с веером. Реверанс с веером. Реверанс со шляпой и тростью. Упражнение с плащом.

Тема 6. Этюды.

Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. Экцентрический этюд. Этюд на основе драматургии. Темпо – ритм этюдов.

Тема 7. Стилиевые особенности актерской пластики XVIII века.

Стилиевые особенности XIX столетия.

Тема 8. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.

Светский визит: осанка, походка, общий поклон. Деловой визит: осанка, походка, поклон. Дружеский визит. Осанка, походка, поклоны.

Тема 9. Пластика русского офицера и русской барышни XIX века.

Осанка и походка. Остановка и удар шпорами. Положение рук. Военный поклон XIX столетия. Ходьба и поклон. Отдавание чести. Отойти от военного, от штатского. Осанка и походка барышни. Книксен. Ходьба и книксен.

Тема 10. Стилиевые особенности в поведении русского общества XIX века.

Стилиевые особенности XIX столетия.

Тема 11. Пластика светской дамы и пластика светского мужчины.

Походка и поклон (пластика светской дамы). Обращение со шлейфом. Походка, поклоны, обращение с юбкой и веером. Пластика светского мужчины. Осанка, походка и положение рук. Походка, осанка, поклоны.

Тема 12. Школа обращения с цилиндром.

Надеть и снять цилиндр. Приятельский поклон с цилиндром. Официальный поклон. Почтительный поклон. Обращение со снятым цилиндром.

Тема 13. Школа обращения с тростью.

Трость как типичная принадлежность костюма XIX и начала XX века. Типичные положения трости в руках. Параллельная ходьба с тростью. Попеременносторонняя ходьба с тростью. Ходьба с выносом трости вперед. Обращение с тростью и цилиндром в сочетании с ходьбой и поклонами.

Тема 14. Пластика чиновника.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон.

Тема 15. Пластика и поведение домашней прислуги.

Осанка и походка. Поклон. Осанка, походка, поклон. Господин и горничная (лакей). Этюд.

IV семестр.

Тема 1. Особенности специфики фехтовальной пластики.

Сценическое фехтование как сложный двигательный навык.

Изучение фехтовальной техники, в разных темпо – ритмах и с разными партнерами. Фехтование конца XVII столетия.

«Историческое фехтование». Техника боя на рыцарском мече со щитом, двуручном мече, шпаге с дагой, шпаге с кинжалом, бое на кинжалах.

Тема 2. Школа сценического фехтования.

Техника фехтования на рубяще - колющих шпагах (итальянская школа). Держание рубяще - колющей шпаги. Позиции и соединения. Позиция третья. Позиция четвертая. Позиция пятая. Позиция первая. Позиция вторая. Соединение – третье, четвертое, первое, второе. Техника ударов: вертикальные, горизонтальные, диагональные, режущие, плоские, лезвием, обухом, плашмя. Техника ударов: в голову, в правый бок, в левый бок, в ногу с замахом слева, в ногу с замахом справа.

Тема 3. Боевая стойка и передвижения.

Выпад правосторонней и левосторонней стойке. Шаг вперед, шаг назад, двойной вперед, двойной назад, скачок назад, поворот кругом. Выпада в правосторонней стойке и в левосторонней стойке.

Тема 4. Защита шпагой.

| | |
|--|--|
| | <p>Простые защиты – первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Круговые защиты. Защиты от ударов в голову – пятая и шестая. Защиты верхние – третья и четвертая от ударов в туловище. Защиты нижние – первая и вторая от ударов в туловище и ноги. Приемы завязываний. Атаки с батманом и ударом. Атаки с финтом и ударом. Атаки на подготовку, контратаки, ремизы. Атаки уколом.</p> <p><u>Тема 5. Бытовые и этикетные действия со шпагой.</u> Обращение со шпагой этикетными и бытовыми действиями. Приветствие шпагой. Убирание шпаги в ножны. Клятвы на оружии.</p> <p><u>Тема 6. Уколы и рубящие действия со шпагой.</u> Уколы, прямой укол, уколы с переводом и батманам. Простые рубящие движения. Прием – голову – руби, удары по левому и правому боку. Круговые удары. Уколы и удары с вращением туловища. Ближний бой с использованием действий невооруженной рукой, ногами, ударом обухом, гардой, бросание и ловля шпаги.</p> <p><u>Тема 7. Этикетные движения бытовой пластики русского дворянства XIX века.</u> Хороший тон в costume. Поведение на улице: правила поведения и манеры. Хороший тон в приветствиях. Этикет поцелуев. Ритуальный поцелуй. Принадлежности костюма и обращение с ними: перчатки, кашне, шаль, очки. Лорнет, монокль, носовые платки. Хороший тон в визите: деловой визит, дружеский визит. Правила поведения за столом. Пользование салфеткой. Практические занятия по пользованию столовым принадлежностями. Поведение во время обеда, при чаепитии.</p> <p><u>Тема 8. Завязывание со шпагой.</u> Завязывание из защит, из второй в четвертую, из шестой во вторую, из четвертой во вторую. Атаки с завязыванием и защиты от них.</p> <p><u>Тема 9. Приемы обезоруживания.</u> Бой безоружного против вооруженного. Обезоруживание из второй защиты. После пятой защиты. Обезоруживание скользящим батманом.</p> <p><u>Тема 10. Составление фехтовальных фраз.</u> Понятие фразы.</p> |
| | <p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Танец» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 3 семестра контроль осуществляется на заключительном уроке, во 2 семестре обучающиеся сдают зачет, в 4 семестре – экзамен. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.</p> |
| | <p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боттомер М. Учимся танцевать. М., 2002г. 2. Варпаховский Л.В. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978г. 3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. Л., 1963г. 4. Говард Г. Техника европейских танцев. М., 2003 г. |

5. Иванов И.С., Шишмарева Е.Н. Воспитание движения актёра. М., 1937г.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство «Искусство», Л., 1970г.
7. Морозова Г.В. Сценический бой. М., 1975г.
8. Немировский А.Б. Пластическая Выразительность актёра. М., 1976г.
9. Станиславский К.С. Собрание сочинений. 8 томов. М., 1954 – 1961г.
10. Сценическое движение, кафедра пластической выразительности актёра. Программу составил А.Б.Дрознин. Издательство театрального института имени Бориса Щукина. Москва 2006г.

Дополнительная литература

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М., 1975г.
2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актёра. М., 1966г.
3. Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19вв. М-Л., 1948г.
4. Кристерсон Х. Танец в спектакле драматического театра. Л., 1957г.
5. Морозова Г.В. Сценический бой: к изучению дисциплины. М.: ВЦХТ, 2010г.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM ([Répertoire International des Sources Musicales](http://www.rism.info))

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

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| <p>Б1.В.ДВ.01</p> | <p>ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1</p> |
| <p>Б1.В.ДВ.01.01</p> | <p>МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА</p> |
| <p>УК-1 ПК-4</p> | <p>Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях</p> |

(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям., композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|--|---|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; |
| | <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; |
| | <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования | <i>Знать:</i> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; — дефиниции основных искусствоведческих терминов; |
| | <i>Уметь:</i> — пользоваться основными методами анализа произведения искусства; — определять стратегию искусствоведческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты; — самостоятельно составлять библиографию исследования; |
| | <i>Владеть:</i> |

- профессиональной терминологией;
- методами искусствоведческого анализа;
- навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
- основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
- информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом семестре.

| Виды учебной работы | ЗЕТ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 3 | 36 | 1 | - |
| Самостоятельная работа | | 72 | | |
| Общая трудоемкость: | | 108 | | |

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

Понятие методологии в справочно-энциклопедических изданиях. Понятие методологии в работах Д.А. и А.М. Новиковых, Э.Г. Юдина, А.Г. Спиркина. Методология как система знаний, как наука, как учение. Методология как система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Метаметодология как наука о методологии. Основные задачи и функции методологии. Две ипостаси методологии: обозначить основы научных исследований и преобразования действительности.

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

Научная теория. Теория методологии – и метаметодология: особенности и различия. Роль методологического знания в организации и проведении научных исследований. Методология как стратегия научного исследования.

(См. Э.Г. Юдин: «Фактически любая научная теория выполняет методологические функции, когда она используется за пределами ее собственного предмета, а научное знание в целом играет роль методологии по отношению к совокупной практической деятельности человека» [С. 35]).

Дескриптивная (описательная) и прескриптивная (нормативная) формы формы методологического знания (Краевский В.В.)

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

Научные парадигмы и их методологическое значение. Натуралистский этап в науке. Метафизические подходы к научному познанию. Классическая наука. Постнеклассическая наука и свойственные ей подходы к научным исследованиям. Т. Кун и его книга «Структура научных революций».

1.4. Основные компоненты методологии как системы

Методология как: 1) ноумен, обладающий собственной структурой и спецификой; 2) система научных знаний о методах, процеду-

рах, подходах, этапах, способах и особенностях их применения в процессах исследования и преобразования действительности; 3) отрасль науки, изучающая проблемы методологии. Специфика каждого компонента.

1.5 Методологические уровни (по Э.Г. Юдину).

Философско-методологический, общенаучный, конкретно-научный и методико-технологический уровни методологии. Философская методология—анализ общих принципов познания и категориального строя науки в целом. Общенаучная методология — исследование содержательных общенаучных концепций, воздействующих на все или на достаточно большую совокупность научных дисциплин, и разработка соответствующих формальных методологических теорий. Конкретно-научная методология — описание методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методика и техника научного исследования—разработка набора процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпирического материала и его первичную обработку (Юдин).

1.6. Сферы применения методологий

Уникальность каждой методологии, зависимость методологий от сферы и уровня применения. Методология в сфере научных исследований. Методология в гуманитарных и естественно-научных исследованиях. Методология в фундаментальных и прикладных исследованиях. Методологии в сферах музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и музыкознания (общий обзор).

Тема 2. Наука и научная деятельность в контексте современных теорий и парадигм

2.1 Наука как феномен.

Методологические основы науки. Универсальные формализованные концепции (концепция целостности О. Ланге, концепция системного подхода Л. Берталанди и др.), тенденция к формализации знания. Современные научные парадигмы. Современные тенденции в музыкознании и в музыкальной педагогике.

2.2 Научное исследование и его уровни (эмпирический, теоретический, метатеоретический).

Особенности эмпирического и теоретического исследования. Эмпирические и теоретические методы и способы познания, их взаимодействие в процессе научного исследования. Коррекция хода исследования из-за вновь открывающихся эмпирических фактов и теоретических положений как методологический принцип исследования и научная необходимость. Использование результатов метатеоретических исследований в процессе собственного исследования (при выборе методологического подхода к исследованию, при формировании собственной научной позиции, при выявлении степени валидности оснований исследования и т.д.).

2.3 Основные уровни и сферы научного познания (фундаментальный, мезо-, прикладной)

Характеристика уровней. Роль фундаментальных исследований в коррекции содержания методологического знания. Мезоуровень исследований и его статус в методологии исследований. Особенности реализации методологических и научных положений в процессе научного исследования в различных сферах. Прикладной уровень исследований, его характеристика. Реализация методико-технологического уровня методологии в процессе прикладных исследований.

2.4 Научный аппарат исследования

Научный аппарат как отражение методологии исследований. Структура научного аппарата, его категории. Функциональное предназначение, особенности и содержание каждой категории научного аппарата.

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

3.1 Категория «методологический подход»: научная интерпретация и структура.

Методологический подход – это подход, который свойствен самой методологии. Методологический подход как «принципиальная методологическая ориентацию исследования, как точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [Э.Г. Юдин].

3.2 Понятия «методологический подход» и «научный подход»: сходства и различия.

Научные подходы с позиции методологии. Характеристика научного подхода. Понятие *методологический подход*. Структура методологического подхода. Методологический подход как методологически обоснованный комплекс теоретических положений, методов, способов, применяемых в определенном ракурсе научного исследования. Научный подход как аспект, выбираемый исследователем с учетом или без учета методологического знания.

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

Методологическая основа применения подходов в научном исследовании. Общие методы эмпирического исследования (наблюдение, выявление признаков, классификация, эксперимент). Методологические основы применения этих методов в процессе научного исследования.

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

Парадигмы, научные теории и результаты научных исследований в контексте методологического знания. Их значение для теоретического исследования. Выбор принципиальной методологической ориентации в исследовании, опора на общепризнанные в науке точки зрения, действующие и эвристические научные парадигмы, способы определения объекта, понятия и на принцип, руководящий общей стратегией исследования. Роль фундаментальной науки, ее положений в теоретическом исследовании. Основные методологические подходы: системно-структурный, проблемный, аналитический, деятельностный, содержательный, формально-логический, сравнительно-исторический и т.д.

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

Сущность и взаимодействие методологии, метода и методик в научном исследовании. Неоднозначность формулирования сущности методик в дефинициях. Методика как «конкретизированное выражение методологии» (Абдуллин Э.Б.). Метод и его толкование в зарубежной и отечественной науках. Зависимость понимания метода от уровня научного познания и применения. Взаимодействие методов и методик в контексте научного и методологического знания.

4.2 Общенаучные методы исследования

Эмпирические и теоретические методы исследования, применяющиеся в разных науках. Эмпирические (наблюдение, эксперимент, первичный анализ эмпирических результатов, классификация, типизация). Теоретические (анализ, синтез, теоретическое моделирование, теоретическая верификация гипотез, интерпретация, обобщение).

4.3 Частные и специальные методы исследования

Частные методы – методы, свойственные только определенным наукам. Специальные методы – методы, которыми пользуются при выявлении специфических особенностей определенного явления (например, при выявлении новых наночастиц). Методы исследо-

вания и особенности их применения в объектах, изучаемых разными науками. Методы исследования в точных науках. Методы исследования в естествознании. Методы исследования в социально-гуманитарных науках. Частные и специальные методы в музыкально-педагогических исследованиях, музыкальном исполнительстве и музыкознании.

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена. Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.

5.2 Основные способы научного познания

Способы получения научного знания и их зависимость от объекта и предмета исследования. Общенаучные способы получения знания применяются на этапах научного исследования. Их специфика зависит от этапов исследования, связанных со сбором информации, ее анализом и классификацией, обработкой, осуществляющихся в исследованиях в определенных сферах.

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

Понимание технологии в научной литературе, справочных изданиях в современном научном обиходе. Технология как модель процесса достижения заранее запланированных, гарантированных результатов. Роль технологий в процессах исследования и преобразования действительности, образовательного пространства. Отличие технологий от методик.

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

Система технологий. Виды и типы технологий. Классы: технологии деятельности; Технологии освоения этой деятельности. Виды технологий общего спектра: компьютерно-информационные, технологии проектной деятельности, модульные и т.д. Технологии видов деятельности. Образовательные технологии общего назначения (информационные, модульные, проектной деятельности, проблемного обучения и т.д.). Тип технологии в системе деятельности.

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

Тенденции к интеграции современного научного знания. Интеграция современного научного знания как общеметодологическая задача и методологический принцип. Процесс интеграции и его отношение к сфере научного метода (Юдин). Современные концепции, классы систем и задачи интеграции методов исследования сложных объектов. Примеры интеграции технологий в процессе исследований. Сочетание компьютерно-информационных технологий и исследовательских методов и программ в одном исследовании.

Раздел 3. Методология научных исследований в сфере музыкального искусства и образования

Тема 7. Методология научного исследования в музыкально-педагогической и музыкально-образовательной сферах

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

Направления музыкально-педагогических исследований: метатеоретические проблемы музыкального образования, теория и история педагогики, дидактика, методы и технологии, теория и методология современного музыкального образования, дидактика, музыкальное воспитание, методика преподавания отдельных предметов, развитие музыкальных качеств, свойств и способностей, организация учебного процесса. Работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, организация учебного процесса. Подходы к музыкально-педагогическим исследованиям, их «привязка» к направлениям музыкально-педагогических исследований. Специфика применения общих методологических подходов к исследованию в музыкально-образовательной сфере.

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

Системно-структурный, проблемно-аналитический, содержательный, компаративистский, интерпретационный, интегративный, сравнительно-исторический, герменевтический, интегративный, личностный, социологический подходы и их характеристика. Логика применения методологических подходов в процессе музыкально-педагогических исследований.

7.3. Методы и способы эмпирических и теоретических исследований в области музыкальной педагогики.

Методологически обоснованные методы эмпирических исследований: наблюдение, включенное наблюдение, анкетирование, тестирование интервьюирование, эксперимент, анализ предварительных результатов, классификация, типизация и формализация результатов эмпирических исследований. Способы получения, оценки и формализации информации. Характеристика методов и способов. Теоретические методы исследования: анализ концепций, положений, парадигм, парадигмальных оснований и тенденций, результатов эмпирического исследования, педагогическое моделирование, интерпретация результатов исследования. Методы педагогической диагностики: результаты наблюдений, тестирование, экспертная оценка, статистическая обработка данных.

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

Технологии видов музыкальной деятельности Образовательные технологии и их роль в педагогической деятельности. Виды образовательных технологий (программированного, проблемного, контекстного, игрового, модульного, дифференцированного обучения, компьютерно-информационные и проектной деятельности и др.) как атрибут современного образовательного процесса. Технологии музыкального воспитания и оценки уровня музыкальной воспитанности. Технологии развития музыкальных способностей.

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

Музыкальное исполнительство в историческом и теоретическом контексте. Музыкальное исполнительство и его сферы: исполнитель, инструментарий, репертуар, формы музицирования, концертно-фестивальная деятельность. Структура музыкально-исполнительской деятельности. «Композитор – исполнитель – слушатель». Современные подходы к исследованию музыкально-исполнительской сферы. Структура музыкального исполнительства: категории исполнителей, инструментарий, репертуар, форма исполнительства, проблемы исполнения и интерпретации в историческом и авторском аспектах. Методологический ракурс проблематики современного и аутентичного исполнения. Методы исследования в области музыкального исполнительства: анализ исполнения, музыкального языка, исторических тенденций и условий исполнения, жанровых и стилевых особенностей, интерпретации,

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

Лингво-искусствознаниевая концепция «плана выражения» и «плана содержания» как основа для применения подходов к оценке музыкального исполнения. Специфика музыкального содержания. Методологическая роль положений теории музыкального содержания В.Н. Холоповой. Проблемы текстовой, жанровой, стилистической, художественно-образной интерпретации исполнения. Интерпретационный подход: аудиовизуальные, текстовые и инструментальные аспекты исполнения. Современное и аутентичное исполнение в контексте научных подходов к их интерпретации, теоретическому обоснованию и оценке.

8.3. Методы и способы эмпирических исследований в области музыкального исполнительства.

Методы эмпирических исследований в сфере музыкального исполнительства: анализ музыкально-текстовых характеристик исполняемого произведения (музыкального языка, жанра, стиля), историко-социального контекста (содержательных и художественно-эстетических, эмоционально-образных, колористических, звукоизобразительных, символических сторон исполнения) индивидуальных агогических и темповых, тембральных, концептуальных и иных решений.

8.4. Методы и способы теоретических исследований в сфере музыкального исполнительства.

Исследования онтологической сферы музыкального исполнительства. Применение диахронического, синхронического, культурно-исторического, сравнительно-интерпретационного, конструктивно-морфологического, жанрово-стилистического анализа музыкального исполнения, зафиксированного на определенных носителях. Сопоставление теоретических положений о содержании музыкального исполнительства в разные культурно-исторические эпохи.

Тема 9. Методология научного исследования в сфере музыкального искусства и музыкознания

9.1 Методология музыкознания

Труды Холоповых, Е.В. Назайкинского, В.Медушевского, М.Е.Тараканова Ю.Н. Бычкова и их вклад в развитие методологии музыкознания. Теоретическое мышление, историческое описание, анализ музыкального произведения как различные способы познания законов и явлений музыкальной культуры». Относительность и борьба двух методологических направлений в музыковедческих исследованиях - формализации и вербального описания (Тараканов М.Е.).

9.2 Методология теоретического музыкознания

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, понятий и категорий в современном теоретическом музыкознании. Подходы к оценке новых направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных произведений и оценке явлений музыкального искусства. 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 (Бычков Ю.Н.).

9.3. Методология исторического музыкознания

Историческое музыкознание и его методологические проблемы. Всемирно-историческое и локально-историческое развитие. Критика концепций замкнутых, преемственно не связанных культур. Нелинейность, многоплановость культурно-исторического времени. Диалектика непрерывности и стадийности музыкально-исторического процесса. Иерархичность критериев его расчленения: общеисторический (смена общественно-политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художественно-эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), специально музыкальный (сме-

| | |
|--|---|
| | <p>на ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в области музыкального языка и др.) (Бычков Ю.Н.).</p> <p>Тема 10. Особенности применения методологического знания в научных исследованиях магистрантов современного музыкального вуза.</p> <p>10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах</p> <p>Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в научном исследовании. Особенности содержания каждого раздела и их содержательного наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в выпускной теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.</p> <p>10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования</p> <p>Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.</p> <p>10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.</p> <p>Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских диссертаций. Соответствие объема глав и разделов. Государственные стандарты в оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, цитирования. Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. Содержание, структура и языковое оформление устного выступления на защите.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом.</p> <p>Формы текущего контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (собеседование, доклад, коллоквиум) – письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной квалификационной работе, конспектов). <p>Форма итогового контроля – зачет</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009. 3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014. 4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009 |

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.
2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.
3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.
4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.
5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-00920-8.
6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.</p> |
| Б1.В.ДВ 01.02 | ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ |
| УК-1 ПК-4 | <p>Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации – в частности.</p> |

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|--|---|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; |
| | <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; |
| | <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования | <i>Знать:</i> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; — дефиниции основных искусствоведческих терминов; |
| | <i>Уметь:</i> — пользоваться основными методами анализа произведения искусства; — определять стратегию искусствоведческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты; — самостоятельно составлять библиографию исследования; |
| | <i>Владеть:</i> — профессиональной терминологией; — методами искусствоведческого анализа; — навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; — основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; |

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 3 | 36 | 1 | |
| Самостоятельная работа | | 72 | | |
| Общая трудоемкость: | | 108 | | |

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре

- 1.1. Научное исследование и его этапы
- 1.2. Структура магистерской диссертации

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

- 2.1. Структура музыкального знания
- 2.2. Теоретическое музыкальное знание
- 2.3. Историческое музыкальное знание

Тема 3. Методология и методы исследования

- 3.1. Методология – метод – методика
- 3.2. Общенаучные методы исследования
- 3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации

- 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
- 4.2. Объект и предмет исследования

Тема 5. Структура введения магистерской диссертации

- 5.1. Обоснование актуальности исследования
- 5.2. Определение противоречия исследования
- 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста

5.4. Практическая значимость исследования

Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

7.1. Система каталогов в библиотеке

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета

7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. Стил научного текста

10.1. Основные черты научного текста

10.2. Метаязык исследования

10.3. Терминологический аппарат исследования

10.4. Грамматические особенности научного стиля

10.5. Стилистические особенности научной речи

Раздел 3. Заключительный этап подготовки магистерской диссертации

Тема 11. Оформление магистерской диссертации

11.1. Правила цитирования

| | |
|--|--|
| | <p>11.2 Оформление сносок и ссылок 11.3. Титульный лист 11.4. Оглавление 11.5. Список литературы 11.6. Приложение 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам</p> <p>Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации 12.1. Рецензия и правила ее написания 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции 12.3. Подготовка статьи в научный журнал 12.4. Подготовка текста выступления на защите 12.5. Защита выпускной теоретической работы</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория и практика написания магистерской диссертации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (представление фрагмента текста работы, тесты). Итоговая оценка выводится на зачете из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (фрагментов научных работ, тестов), устный ответ.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература: 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-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</p> |

педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.

10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.

15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.

17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаловедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.

18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература:

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.

4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.

5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.

6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.

7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?

8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.

9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.

10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.

11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 430.

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.

4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.
5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.
7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.
10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 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.

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> 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.</p> |
| Б1.В.ДВ. 02 | ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2 |
| Б1.В.ДВ. 02.01 | СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ |
| УК-2 | Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель |
| УК-3 | <i>I. Цели и задачи дисциплины</i> |
| УК-4 | <p>Целью дисциплины является развитие речевых и голосовых возможностей будущих актеров музыкального театра. Воспитание интонационно-мелодической культуры. Воспитание дикционной и орфоэпической культуры. Обучение процессу овладения содержательной, действенной и стилиевой природой авторского слова. Обучающийся получает знания о нормах современного литературного произношения, постигает особенности мелодики русской речи, изучает способы достижения художественной выразительности речи, строение голосового аппарата (значение резонаторов и т. п.). Учится применять на практике законы логики речи и преодолевать недостатки дикции и звукопроизношения с помощью специальных упражнений. Овладевает приемами регуляции дыхания, широким речевым диапазоном (тональный диапазон, гибкость, звучность, темпоритм, тембр как способы выражения эмоций), а также навыками самостоятельной работы над стихотворными и прозаическими текстами. Задачей курса является раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения актерской профессии,</p> |

художественных и эстетических особенностей музыкального театра. Воспитание оперного певца предполагает овладение им комплекса смежных дисциплин, в том числе и искусством речи. Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Студенты должны уметь донести текст через осмысленное, выразительное и четко пропетое слово. Постоянными требованиями являются:

1. Хорошая четкая дикция.
2. Осмысленность произносимого текста.
3. Активность, действенность слова.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---|--|
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| УК-4 Способен применять | <p><i>Знать:</i></p> |

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 3 семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 2 | 36 | 3 | - |
| Самостоятельная работа | | 36 | | |
| Общая трудоемкость: | | 72 | | |

IV. Содержание дисциплины

Искусство театра – это искусство действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением. Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувств и состояний. Приступая к работе над ролью, актёр – певец должен уяснить содержание и идею исполняемого произведения, понять для чего написана автором роль, которую ему предстоит играть, создать в своем воображении внешний и духовный облик героя.

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи (слова). Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, выразить ее в вокально-словесной и в действенно-пластической форме.

Именно умению работать с текстом посвящен курс “Сценическая речь”. Научить студентов, будущих артистов-певцов разбору мыслей, определению подтекста, установлению линии мысли и линии видения. Только после такого разбора и осознания текста возможна не механическая выучка партии при отсутствии мысли.

Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, этюдах. Дисциплина требует настойчивой, регулярной тренировки, систематических упражнений при активной самостоятельной работе студентов.

Содержание курса

1. Вступительное слово : речь-музыка, текст-мелодия, опера или симфония. Почему одних слушают, а других нет?

2. Законы словесного действия : что значит действовать словом? С помощью интонаций, ударений, пауз.

3. Что такое образование?

Внутреннее видение-картинки.

Текст-подтекст (сквозное действие).

Слушать – означает видеть то, о чем говорят, а говорить- значит рисовать зрительные образы.

4. Логика: умение доносить мысль в звучащей речи.

Логический анализ текста:

а) определить главное ударное слово.

б) отметить второстепенные и третьестепенные ударения.

в) определить место и длительность логических пауз.

5. Речевые такты и логические паузы.

6. Знаки препинания – существует обязательная интонация, присущая каждому знаку препинания (запятая, точка с запятой, тире. Двоеточие. Точка. Второстепенный знак, восклицательный знак. Кавычки. Скобки и т.д.).

7. Индивидуальные занятия по культуре речи при подготовке ролей в спектаклях оперной студии.

8. Работа практическая над текстами. Художественное чтение.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическая речь» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на групповых и индивидуальных занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Горчаков Н. В. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
2. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
3. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955.
4. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962.
5. Станиславский К.С. Беседы в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М., 1947.
6. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958.

Дополнительная литература:

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011.

*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.

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| <p>Б1.В.ДВ. 02.02</p> | <p>ГРИМ</p> |
| <p>УК-2 УК-3 ПК-6</p> | <p>Разработчик - Изиятуллина Н.М./преподаватель</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Основной целью обучения по дисциплине «Грим» является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности, развитие фантазии, импровизации, воспитание общей культуры, овладение навыком гримирования, как средством достижения необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.</p> <p>Подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.</p> |
| | <p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> |

| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций |
|---|---|
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; |

– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в 3 семестре, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 2 | 36 | 3 | - |
| Самостоятельная работа | | 36 | | |
| Общая трудоемкость: | | 72 | | |

IV. Содержание дисциплины

Создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней линии. Одновременно работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять и искусству грима. Будущий артист музыкального театра должен познакомиться с основами сценической гримировки. Найти внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля - вот задача курса.

Внутренние, духовные свойства человека, его характер и род занятий всегда отражаются на его внешности.

Актерам хорошо известно, как трудно петь и играть характерные роли, без грима и сценического костюма, например в концерте.

Костюм помогает держаться должным образом, определяет походку, жесты, влияет даже на манеру говорить.

Также и грим нужен для полного раскрытия образа. Грим и костюм неразрывно связаны между собой. Иногда та или иная деталь костюма становится неотъемлемой частью грима, дополняет его. Наиболее наглядно эта взаимосвязь видна на исторических гримах и костюмах. Невозможно представить себе облик боярина времен Ивана Грозного, солдата или офицера суворовских войск без характерного для тех лет костюма типических черт внешнего облика.

Следует заметить: чем ярче по краскам исторический костюм (скажем, царское обличье Бориса Годунова), тем ярче, резче следует делать и грим (более яркие румяна, более четкие линии лица и т.д.)

Грим должен соответствовать характеру роли в целом. Актеру следует учитывать, какое впечатление он будет производить на зрителя в каждый отдельный момент спектакля.

Искусство грима требует длительной практики. Не следует приходить в отчаяние от первых неудач. Вновь и вновь десятки раз надо повторять, переделывать свою работу, не успокаиваясь на достигнутом. Постепенно вместе с опытом придет и мастерство.

Некоторые исполнители считают, что если в театре, в коллективе есть специальный гример, то гримироваться самому не обязательно. Это не верно. Овладеть техникой грима не так трудно, нужно только иметь желание и терпение. Когда исполнитель научится гримироваться самостоятельно, этот грим окажется лучше, чем даже опытного гримера. Артист лучше знает, кого играет, лучше свяжет свой грим с мимикой.

Студентам также необходимо развивать свою зрительную память. Наблюдательность, умение находить, подмечать и запоминать главное в характере встречающихся лиц.

| | |
|--|---|
| | <p>Результатом обучения должно стать знание различных способов владения карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесения линий, штрихов, контуров, бликов, основных принципов и этапов создания сценического образа, должно сформироваться осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких средств художественной выразительности. Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения, правильно подобрать необходимую цветовую гамму, самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа внутреннему миру персонажа, пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая гигиену, находить внешний выразительный облик каждого персонажа спектакля и создать художественный музыкально-сценический образ по внешней и внутренней линии одновременно, применять приемы гримировального искусства, освоенные в классе, в сценических условиях.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Грим» установлен в соответствии с учебным планом. В 3 семестре формой промежуточной аттестации является зачет.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература: 1. Артеменкова Т. Технология разработки образовательных программ. – Новосибирск, 1999 2. Верхолов Ф.В. Грим. – М., 1964 3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981 4. Раугул Р.Д. «Грим». Пособие для театральных техникумов, ВУЗов, студий - М., 1935 5. Сыромятникова И.С. Грим. Программа для театральных отделений школ искусств – М., 1988 6. Сыромятникова И.С. История прически. – М., 1983</p> <p>Дополнительная литература: 1. Энциклопедия рисования/ изд. «Росмен» – Тверь, 1999 2. Детские праздники. Театральный грим/ изд. «Росмен» – Тверь, 1998 3. Раугул Р.Д. «Книга о театральном гриме»/ 4. Сыромятникова И. «Искусство грима и прически» - М., 2000 5. Школьников С. «Грим» - Минск, 1969</p> <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>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</p> |

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

| | <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Б1.В.ДВ.03 | ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3 | | | | | | |
| Б1.В.ДВ.03.01 | АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО | | | | | | |
| УК-2 | Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель | | | | | | |
| УК-3 ПК-6 | <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Основы актерского мастерства едины для всех видов и жанров сценического искусства, в том числе, и для оперного. Оперному актеру так же, как и драматическому, нужны сосредоточенное внимание, воображение, чувство правды, логика действия, ритм, умение общаться с партнером, оценивать совершившийся факт, мыслить и действовать на сцене от лица данного персонажа; он должен уметь вызывать в себе творческое самочувствие как основу, без которой не может быть искусство.</p> <p>Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, тренирующих отдельные элементы актерского мастерства, и на этюдах, где элементы существуют в их комплексе.</p> <p>Задача курса – воспитание у магистрантов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умения целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, начальное развитие актерской техники.</p> | | | | | | |
| | <p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. </td> </tr> <tr> <td>УК-3 Способен организовать и руководить работой</td> <td> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; </td> </tr> </tbody> </table> | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | УК-3 Способен организовать и руководить работой | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; |
| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | | | | | |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | | | | | | |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой | <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; | | | | | | |

| | |
|---|---|
| команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <ul style="list-style-type: none"> – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 1 и 2 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 4 | 108 | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа | | 36 | | |
| Общая трудоемкость: | | 144 | | |

IV. Содержание дисциплины

Искусство театра – это искусство сценического действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением, жестом. Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувства и состояние.

Действие, выполнимое во имя определенной цели, действие, при выполнении которого артист полностью включает всего себя (все свои внутренние элементы), естественно, вызовет к жизни переживания и эмоции.

Нужно, чтобы учащийся понял разницу между действием и движением на сцене.

Студенту должно быть дано понятие о действии как об едином психофизическом процессе. Нет физического действия(движения) без психологического обоснования .

Действие вытекает из предлагаемых обстоятельств. Слово “если бы” помогает актеру поставить себя в гущу этих обстоятельств.

В оперном искусстве предлагаемые обстоятельства диктуются авторской партитурой. Основным, определяющим фактором всей сценической работы певца-актера является музыка. Оперный актер воспитывается в музыке, действие актера вытекает из существа звучащей музыки.

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи(слова). Слову придана ритмически организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, выразить ее в вокально-словесной и в действенно-пластической форме.

Действие должно быть последовательным, полноценным, продуктивным и целесообразным. Линия действия – непрерывной. В опере, где относительно часто имеет место переключение динамики сценического движения во внутреннее эмоциональное развитие (ария, ансамбль, песня), достижение непрерывности линии действия требует особого внимания. Студент должен научиться самостоятельно намечать свою линию действия в данных предлагаемых обстоятельствах.

Со сценического действия и начнется работа со студентами. Понятие подлинного действия включает в себя все основные элементы актерского мастерства.

Порядок прохождения элементов взят условно, приближенно к порядку, принятому Станиславским в книге “Работа актера над собой”, и к практике драматических школ.

Воображение

Магические “если бы”, переводящее артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Развитие действенного творческого воображения.

Функции воображения в актерской работе:

- a) Оправдание вымыслом воображения каждого момента пребывания на сцене, обоснование каждого действия;
- b) Создание предлагаемых обстоятельств на заданную тему;
- c) Оживление, развитие и дополнение предлагаемых обстоятельств, данных автором или педагогом;
- d) Внутренняя переоценка (переосмысление) для себя мира вещей с помощью воображения.

Внутренние видения.

Тренировка воображения на музыкальном материале: фантазирование на данную музыку, создание предлагаемых обстоятельств к

музыкальной пьесе, романсу и т.п.

Внимание

1. Внимание как восприятие окружающей нас внешней среды при посредстве пяти органов чувств;
2. Виды внимания: произвольное в жизни и произвольное на сцене;
3. Внимание в плоскостях реальной и воображаемой (внешний и внутренний объекты внимания).

Тренировка умения думать, мыслить на сцене в условиях публичного одиночества и от лица персонажа.

Многоплоскостное дифференцированное внимание.

Развитие наблюдательности.

Воспитание постоянного слухового внимания к музыке как основе и источнику сценического поведения оперного актера.

Сценическая правда

Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий. Логика и последовательность действия.

Беспредметные действия.

Освобождение мышц

Выработка мускульной свободы. Необходимые напряжения. Произвольные напряжения и борьба с ними. Борьба с мышечными зажимами во время пения.

Задачи и куски

Сценические задачи.

Три элемента задачи: 1) цель (хотение, стремление); 2) действие; 3) способ исполнения.

Деление пьесы, отрывка, этюда на куски и задачи. Линия сквозного действия. Сверхзадача.

Деление музыкального произведения на куски (смысловые куски должны совпадать с частями музыкальной формы).

Отношение и оценка факта, перемена отношения

Выработка необходимых отношений, логически вытекающих из предлагаемых обстоятельств. (Действовать можно только на основании установленных отношений к данному предмету, месту действия, к действующим лицам (партнерам). Всякое событие, совершающееся на сцене, требует от актера соответствующей оценки, в зависимости от чего пойдет дальнейшее развитие его действия. С переоценкой отношений изменяется и логика действия).

Общение

Общение как процесс взаимодействия партнеров. Процесс общения – процесс воздействия на партнера и восприятия от партнера (посылка мысли и т.д.). Условия, необходимые для общения: 1) объект (с кем общаться); 2) цель (что побуждает к общению); 3) способы, приемы общения (слово, жест, мимика, взгляд); 4) приспособления.

Эмоциональная память

Эмоциональная память как материал для творчества актера. Повторные чувства. “Манки”. Эмоциональные воспитания (ассоциации).

Темпо – ритм

Темпо – ритм внутренний и внешний. Взаимосвязь темпо – ритма и предлагаемых обстоятельств. Взаимодействие темпо – ритма и

| | |
|--|--|
| | <p>чувства. Музыка как основной, определяющий фактор внешнего и внутреннего темпа – ритма певца – актера.</p> <p>Ум, воля и чувство и их ведущая роль в творческом процессе</p> <p>Ум, воля и чувство – двигатели психической жизни человека, которые заставляют работать весь творческий организм и приводят в действие его элементы.</p> <p>Внутреннее сценическое самочувствие в условиях публичного творчества</p> <p>Создание внутреннего сценического самочувствия как итог работы над элементами актерского мастерства.</p> <p>Для уяснения свойств и характера каждого отдельного элемента актерского мастерства со студентами продельвается ряд упражнений, выявляющих и тренирующих данный элемент. В течение определенного периода времени в этюдах внимание учащихся также заостряется на проходимом элементе: на воображении (детально уточняются предлагаемые обстоятельства, проверяются оправдания каждого действия), на внимании (проверяется степень сосредоточенности студента на том, что он делает, непрерывность его сценического внимания, умение удерживать объект), на общении, на свободе мышц и т.п.</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания основных положений сценической психотехники системы Станиславского (функции воображения, внимания и т. д.). В процессе обучения формируется умение создавать внутреннее сценическое самочувствие, раскрывать сверхзадачу, событие, внутреннее действие в предлагаемых обстоятельствах, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе — с партнерами в отрывках из пьес, инсценированных литературных произведений). Студент овладевает различными элементами актерского мастерства, навыками самостоятельной тренировочной работы (аутогенная тренировка, самонаблюдение, упражнения, этюды и т. п.).</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Успеваемость магистранта и рост его профессионального мастерства выявляются на зачете, экзамене и в постановках спектаклей оперной студии.</p> <p>1 семестр – контрольный урок, на котором вся группа должна проделать ряд тренировочных упражнений по выбору педагога, а затем каждый студент должен показать один-два этюда (в том числе может быть и музыкальный) как результат проделанной работы.</p> <p>2 семестр - экзамен, на котором каждый магистрант должен показать в действии две-три работы, среди которых возможны этюды с диалогами собственного импровизационного текста, необходимого по ходу действия.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952. 2. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955. 3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962. 4. Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011. |

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 (от-

| | <p>деление Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|--|--|--|
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> | | | | | | |
| Б1.В.ДВ. 03.02 | ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ | | | | | | |
| ПК-6 | <p>Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Подготовка магистранта к профессиональной деятельности в области музыкального театра. Овладение магистрантом практическими навыками, для работы над партией-ролью. Освоение сценического действия и его дальнейшая, детальная проработка в рамках оперного произведения.</p> | | | | | | |
| | <p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; </td> </tr> <tr> <td> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. </td> </tr> </tbody> </table> | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |
| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | | | | | |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; | | | | | | |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; | | | | | | |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. | | | | | | |

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение 1 и 2 семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Контактная работа, в т.ч. контроль | 4 | 108 | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа | | 36 | | |
| Общая трудоемкость: | | 144 | | |

IV. Содержание дисциплины

Освоение дисциплины начинается в 1 семестре, предполагается, что магистрант уже устойчиво владеет профессиональными навыками, такими как звуковедение, дыхание, самостоятельная работа с музыкальным текстом.

За время обучения магистрант должен выучить 2 оперные партии. В партию должны входить арии, ансамбли. Большая часть материала должна быть освоена самостоятельно. Во время занятий с концертмейстером магистрант должен получить рекомендации по исполнению, произношению (если партия на иностранном языке), композиционные пояснения. Преподаватель должен проконтролировать выбор изучаемых партий, чтобы они соответствовали тембровым характеристикам голоса, рабочему диапазону конкретного студента.

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания о всем процессе работы над партией-ролью, начиная с репетиционного процесса и заканчивая выходом на публику, основ драматургии в музыкальном театре. В процессе учебы вырабатывается умение взаимодействовать с партнерами и людьми оказывающими непосредственное влияние на конечный результат в музыкальном театре: дирижер, режиссер, концертмейстер, навык - собирать внимание аудитории в процессе исполнения музыкального спектакля, переносить принципы усвоенные в классе сольного пения в условия работы в ансамбле такие как: штрихи, звуковедение, нюансировка, фразировка, соответствующее звукоизвлечение. Студент овладевает такими навыками артиста оперного театра как: работа с дирижером, концентрация внимания при смене темпов в материале, или одновременном снятии звука, образное мышление, способность существования в предложенных обстоятельствах, умением самостоятельного разбора нотного и словесного материала партии-роли (в том числе на иностранном языке).

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется на зачете в конце 1 семестра, и на экзамене в конце 2 семестра. На зачете студент должен представить выученной наизусть одну партию, либо по половине партий, намеченных для изучения. На экзамен выносятся 2 полностью выученные партии. Зачет и экзамен сдаются в концертном варианте, возможно с элементами театрализации (грим, пластика, мизансцены).

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. М., 2011
2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
3. Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.

4. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература:

1. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
2. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
3. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
4. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
5. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
6. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
7. Гозенпуд. Оперный словарь.

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.

| | |
|---|--|
| | <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |
| Б2. | ПРАКТИКА |
| Б2.О.01 | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |
| Б2.О.01.01 | ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА |
| УК-1 УК-2 | Разработчики - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой |
| УК-3 ПК-1 ПК-2 | <p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Целью учебной творческой практики является приобретение репертуарной базы и опыта вокальной творческой деятельности у магистранта; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.</p> <p>В задачи творческой практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-творческой работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения спе-</p> |

циальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

| Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций |
|---|--|
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; |

| | <ul style="list-style-type: none"> — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------------|----|--------------|-------------------------------|----|---|--|--|--|----------------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|----|----|----|----|----|---|---------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты обществу | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоёмкость практики составляет 30 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p>Время изучения: с 1 по 6 семестры.</p> <p>Учебная (творческая) практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.</p> <table border="1" data-bbox="448 1125 1944 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1125 1227 1189">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1227 1125 1339 1189">ЗЕ</th> <th data-bbox="1339 1125 1473 1189">Кол-во часов</th> <th colspan="6" data-bbox="1473 1125 1944 1189">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1189 1227 1220">Общая трудоёмкость:</td> <td data-bbox="1227 1189 1339 1220" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">30</td> <td data-bbox="1339 1189 1473 1220"></td> <td data-bbox="1473 1189 1550 1220" style="text-align: center;">1</td> <td data-bbox="1550 1189 1626 1220" style="text-align: center;">2</td> <td data-bbox="1626 1189 1702 1220" style="text-align: center;">3</td> <td data-bbox="1702 1189 1778 1220" style="text-align: center;">4</td> <td data-bbox="1778 1189 1854 1220" style="text-align: center;">5</td> <td data-bbox="1854 1189 1944 1220" style="text-align: center;">6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1220 1227 1252">контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)</td> <td data-bbox="1339 1220 1473 1252" style="text-align: center;">4</td> <td data-bbox="1473 1220 1550 1252" style="text-align: center;">КУ</td> <td data-bbox="1550 1220 1626 1252" style="text-align: center;">КУ</td> <td data-bbox="1626 1220 1702 1252" style="text-align: center;">КУ</td> <td data-bbox="1702 1220 1778 1252" style="text-align: center;">КУ</td> <td data-bbox="1778 1220 1854 1252" style="text-align: center;">КУ</td> <td data-bbox="1854 1220 1944 1252" style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1252 1227 1284">самостоятельная работа студента</td> <td data-bbox="1339 1252 1473 1284" style="text-align: center;">1076</td> <td data-bbox="1473 1252 1550 1284"></td> <td data-bbox="1550 1252 1626 1284"></td> <td data-bbox="1626 1252 1702 1284"></td> <td data-bbox="1702 1252 1778 1284"></td> <td data-bbox="1778 1252 1854 1284"></td> <td data-bbox="1854 1252 1944 1284"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1284 1227 1318">Общая трудоёмкость (час.)</td> <td data-bbox="1339 1284 1473 1318" style="text-align: center;">1080</td> <td data-bbox="1473 1284 1550 1318"></td> <td data-bbox="1550 1284 1626 1318"></td> <td data-bbox="1626 1284 1702 1318"></td> <td data-bbox="1702 1284 1778 1318"></td> <td data-bbox="1778 1284 1854 1318"></td> <td data-bbox="1854 1284 1944 1318"></td> </tr> </tbody> </table> | | | Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) | | | | | | Общая трудоёмкость: | 30 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) | 4 | КУ | КУ | КУ | КУ | КУ | 3 | самостоятельная работа студента | 1076 | | | | | | | Общая трудоёмкость (час.) | 1080 | | | | | | |
| Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая трудоёмкость: | 30 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) | | 4 | КУ | КУ | КУ | КУ | КУ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| самостоятельная работа студента | | 1076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая трудоёмкость (час.) | | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IV. Содержание практики.</p> <p>Творческая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки магистрантов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Творческая практика представляет собой самостоятельную работу магистранта (подготовку к концертным выступлениям, а также самостоятельную работу по предметам «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль»), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а так же в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры.</p> <p>Учебная творческая практика реализуется в форме индивидуальных и мелкогрупповых самостоятельных занятий.</p> <p>Видами учебной работы при изучении курса «Творческая практика» являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) совершенствование исполнительского мастерства; б) повышение уровня творческой культуры; в) формирование исполнительского репертуара; г) развитие навыков самостоятельного музицирования; д) анализирование результатов своей творческой деятельности; е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры. <p>Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой магистрантов.</p> <p>Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.</p> <p>Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство творческой практикой, выполняют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся; – осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения творческой практики и ее содержания; – оказывают методическую помощь магистрантам при выполнении ими индивидуальных заданий; – оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения творческой практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). <p>Руководитель практики (заведующий практиками):</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывает общеузовские программы практики; – анализируют ведение отчетной документации студентов по творческой практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; – осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены). |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках творческой практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p><i>Текущий контроль</i> осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по творческой практике; б) объем и уровень концертного репертуара студента; в) количество концертных выступлений.</p> |

Промежуточный контроль осуществляется в форме исполнения концертной программы студента по дисциплинам «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль».

Итоговой контроль осуществляется в 6 семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета магистранта по творческой практике, положительного отзыва руководителя практики.

Результаты аттестации по учебной творческой практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Основная литература

1. Клавиров опер Русских и Зарубежных композиторов;
2. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики, М. 1953
3. Ярустовский, Борис Михайлович. Очерки по драматургии оперы XX века. - М. : Музыка, 1971.
5. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. – М., 1974.
6. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
7. Опера и ее сценическое воплощение [Текст] / В. Вансалов ; Всероссийское театральное общество. - М., 1963.
8. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
9. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
10. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.

Дополнительная литература

1. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
2. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
3. Гозенпуд. Оперный словарь.
4. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
5. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
6. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
7. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
8. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
9. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
10. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА

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 патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

| | Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звуко-записывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом. | | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|--|---|
| Б2.О.02 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | | | | | |
| Б2.О.02.01 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | | | | | |
| ОПК-2 ПК-3 | Разработчики - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой | | | | | |
| | <p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Целью курса производственной педагогической практики является подготовка магистранта к педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; формирование у него интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков; воспитании творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области музыкальной педагогики преподавателя.</p> <p>В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки обучающихся, навыками организации самостоятельной работы с обучающимися, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы над ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучающихся (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).</p> | | | | | |
| | <p><i>II. Требования к уровню освоения содержания практики</i></p> <p>Компетенции, формируемые в результате освоения практики:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; </td> </tr> </tbody> </table> | | Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций | ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; |
| Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций | | | | | |
| ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. | |
| | <p>ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. | |
| <p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоёмкость практики составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов) и включает в себя аудиторную контакт-</p> | | | |

ную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 5 по 6 семестры.

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|--|----|--------------|-------------------------------|----------|
| Общая трудоемкость: | 7 | 252 | 5 | 6 |
| контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) | | | КУ | Э |
| самостоятельная работа студента | | | | |
| Общая трудоемкость (час.) | | | | |

IV. Содержание практики.

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки магистранта в качестве преподавателя образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах). Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «История вокального искусства», «Проблемы музыкальной педагогики и психологии».

Занятия по педагогической практике проводится внеаудиторно на базе музыкальных ССУЗ, ДМШ, ДШИ, а также на базе Консерватории. К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учащимися. В соответствии с учебным планом, практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

Видами учебной работы при изучении курса «Педагогическая практика» являются:

- а) консультации педагога-консультанта;
- б) подготовка практиканта к уроку;
- в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;
- г) проведение урока практикантом самостоятельно;
- д) подготовка учебной документации;
- е) проведение открытого урока;
- ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную и развивающие части, использовать современные технологии и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетирован студентом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.

Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспи-

тательного характера.

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов.

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руководители практики (преподаватели-консультанты) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории (заведующие кафедрами, научные руководители, преподаватели и т.д.).

Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой обучающихся, выполняют следующие функции:

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержания;
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;
- оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);
- осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

В начале прохождения практики (во V семестре), магистрант-практикант получает план-график прохождения производственной педагогической практики и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании подробно указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по семестрам).

Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым следует отнести:

- а) практические занятия студента с обучающимся;
- б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;
- в) самостоятельную работу магистранта-практиканта, связанную с подготовкой к уроку;
- г) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.

Основными организационно-методическими блоками практики «Педагогическая практика» являются:

- информационно-разъяснительный,
- когнитивный,
- креативно-проектный,

- подготовительный,
- практической реализации,
- аналитически-обобщающий.

Особенностью реализации курса педагогической практики является то, что данные разделы и блоки представляют основные виды и формы педагогической деятельности, которые реализуются постоянно как в процессе проведения урока, так и в процессе подготовки к нему.

Индивидуальные занятия. Прерогативой индивидуальных занятий является выполнение педагогом нескольких функций: организующей, формирующей, обучающей, мобилизующей, воспитывающей, информационной, развивающей, аналитической, передачи опыта. В процессе индивидуального занятия педагог на основе анализа потенциала и степени готовности и подготовленности магистранта к педагогической практике, намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совместно с ним создает психологический портрет учащегося, конструирует сферу его ближайшего развития, намечает спектр действий, необходимых для эффективного развития, обучения и воспитания обучающегося, выбирает оптимальный набор методов, средств, технологий, способов развития музыкальных и креативных способностей, намечает алгоритм реализации педагогических целей и задач.

Практические занятия с обучающимся (5, 6 семестры). Во время практического занятия магистрант проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве преподавателя, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Самостоятельные занятия магистранта. В процессе самостоятельных занятий магистрант осуществляет:

- а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой методической литературы;
- б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, записей выступлений, технологий работы над музыкальными произведениями и т.д.);
- в) изучает и осваивает педагогический репертуар;
- г) конкретизирует план урока, уточняет методы преподавания.

Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. В процессе самостоятельного изучения педагогического репертуара магистрант – практикант знакомится с репертуарным планом учащихся, выявляя технические, исполнительские, формообразующие и другие сложности, учится соотносить уровень программы и исполнительские возможности ученика.

Структура процесса прохождения педагогической практики.

Реализация целей педагогической практики осуществляется на основе поэтапного освоения ее содержания. Этими этапами являются:

Информационно-разъяснительный - этап обусловлен необходимостью объяснения студентам особенностей ведения педагогической деятельности в музыкальных образовательных организациях высшего, среднего звена и в организациях дополнительного образования детей.

Когнитивный – связан с необходимостью познания: а) специфики педагогической деятельности в вышеуказанных образовательных организациях, б) общих и индивидуальных психических свойствах определенного контингента учащихся; в) требований

| | |
|--|--|
| | <p>к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей организации занятий.</p> <p><i>Креативно-проектный</i> – обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока.</p> <p><i>Подготовительный</i> – связан с подготовкой магистранта к проведению урока. Он предполагает: а) изучение репертуара и терминологии; б) поиск информации, имеющей дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях; в) подготовку инструктивного материала, нотных пособий, д) создания презентаций, записей с исполнением изучаемого произведения; е) выбором путей и методов развития музыкальных и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных способностей и т.д.); ж) репетицию предстоящего урока, в процессе которой намечаются и отрабатываются его основные моменты.</p> <p><i>Этап практической реализации</i> – с непосредственной реализацией магистрантом педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации.</p> <p><i>Аналитически-обобщающий</i> – с анализом прошедшего урока, выявлением недостатков и успехов, с предварительной постановкой задач на следующий урок; с мотивированием магистранта к педагогической деятельности.</p> <p>Педагог-консультант осуществляет консультирование магистранта в конце урока и перед его проведением. Подготовительная работа осуществляется магистрантом самостоятельно в соответствии с рекомендациями педагога.</p> <p>Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, поскольку содержание каждого урока и процесс подготовки к нему требуют использования в комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою очередь, могут иметь специфическое содержательное наполнение.</p> <p>Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p><i>Текущий контроль</i> осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения.</p> <p><i>Промежуточный контроль</i> осуществляется в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контрольный урок в 5 семестре предполагает выступление учащегося с программой, последующий анализ его исполнения магистрантом-практикантом, характеристику ученика и анализ стоящих перед ним проблем учебного, воспитательного и развивающего характера, показ фрагмента работы практиканта, исполнение педагогического репертуара. В программу контрольного урока включается репертуар, соответствующий уровню подготовки ученика и его потенциалу. <p><i>Итоговой контроль</i> осуществляется в форме экзамена в 6 семестре. Магистранты – практиканты проводят тематический открытый урок с учащимся ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность студентов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.</p> <p>Одним из важных направлений контроля является отчетная документация практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС</p> |

ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать:

1. Выполнение учебного плана.
2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической практики, выполнение индивидуального задания по практике (по семестрам).
3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику учащегося).
4. Предоставление плана открытого урока.
5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии.
6. Отчет магистранта по педагогической практике.
7. Положительный отзыв преподавателя-консультанта.

Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

Список литературы

1. Алексеева Л. Музыкальный слух певца/Л. Воспитание музыкального слуха. - М., 1993.
2. Бондаренко Л. Вербицкая Л., Гордина М. Основы общей фонетики.- СПб.. 2000.
3. Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве, - М.,2001,
4. Донец-Тессейр М. Опыт воспитания сопрано и колоратурного сопрано. Киев, 1957.Л., 1990.
5. Ермолаев В., Лебедева Н., Морозов В. Руководство по фониатрии. -Л., 1970.
6. Жданов В. Эмоционально-образное мышление певца и его развитие в классе оперной подготовки. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.
7. Жинкин Н. Механизмы речи. - М., 1958.
8. Жинкин Н. Речевой и певческий режимы фонации. Развитие детского голоса. - М., 1963.
9. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. - М., 1965.
10. Иванов А. Об искусстве пения. - М., 1963.
11. Киселев А. Исследование новых методов формирования тембра голоса певцов на основе изменения условий слухового самоконтроля: Автореф. канд. дис. -Л., 1977.
12. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям.
13. Лихачев А. Справочник по оториноларингологии. - М., 1984.
14. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.
15. Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автореф. канд. дис. - Л., 1984.
16. М.Нейман Л. Анатомия, патология и физиология органов слуха и речи. -М., 1977.
17. Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. - М., 1995.
18. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.

19. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия детской вокальной речи. Детский голос. - М., 1970.
20. Морозов В. Эмоциональный слух и методы его исследования. Проблемы экологической психоакустики. - М., 1991.
21. Морозов В., Кузнецов Ю. Феномен квазигармоничности обертонов и тембр певческого голоса. Художественный тип человека: Комплексные исследования. - М., 1994.
22. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
23. Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985. 49.1
- Никольская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа XIX-XX веков. -М., 2003. 11
24. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.
25. Петрушин В. Музыкальная психология. -М., 1997.
26. Сергиевский М. Основное в регуляции дыхания /У Вторая научная конференция по вопросам развития музыкального слуха и певческого голоса детей. Тезисы докладов. - М., 1965.
27. Сергиевский М., Борисова А. О некоторых особенностях дыхания певца. Развитие детского голоса. - М., 1963.
28. Сеченов И. Избранные произведения. Физиология и психология. Т.1.- М., 1952.
29. Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. -М., 1962.
30. Симонов П. Эмоциональный мозг. - М., 1981.
31. Сорокин В. Теория речеобразования. - М., 1985.
32. Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.3. 4.2. -М., 1955.
33. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
34. Теория - практика сценической речи. - Л., 1985.
35. Теплое Б. Избранные труды. Т.1-2. - М., 1985.
36. Технические правила и советы ученикам и артистам. - М., 1913. 36
- Лев-ко В. Моя судьба в Большом театре. - М, 2000.
37. Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. - Тбилиси, 1961.
38. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. - М., 1964.
39. Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. - М., 1985.
40. Фпанеган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. - М., 1968.
41. Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. –Тбилиси, 1977.

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 то-

мов 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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

III. Материально-техническое обеспечение практики

Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

В образовательных организациях, являющимися базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, компьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать СД- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презента-

| | ций, электронных методических материалов. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом. | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|---|---|---|--|--|
| Б2.О. 02.02 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА | | | | | | | | |
| УК-1 ОПК-3 ПК-4 | Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук I. Цели и задачи практики Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы. Основные задачи курса: 1. Владение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения. 2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний. | | | | | | | | |
| | II. Требования к уровню освоения содержания практики Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы: | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</td> <td><i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;</td> </tr> <tr> <td><i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;</td> </tr> <tr> <td><i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.</td> </tr> <tr> <td>ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую</td> <td><i>Знать:</i> — виды научных текстов и их жанровые особенности; — правила структурной организации научного текста; — функции разделов исследовательской работы; — нормы корректного цитирования;</td> </tr> </tbody> </table> | Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций | УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; | <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; | <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. | ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую | <i>Знать:</i> — виды научных текстов и их жанровые особенности; — правила структурной организации научного текста; — функции разделов исследовательской работы; — нормы корректного цитирования; |
| Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций | | | | | | | | |
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий | <i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; | | | | | | | | |
| | <i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; | | | | | | | | |
| | <i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. | | | | | | | | |
| ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую | <i>Знать:</i> — виды научных текстов и их жанровые особенности; — правила структурной организации научного текста; — функции разделов исследовательской работы; — нормы корректного цитирования; | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | для ее осуществления | – правила оформления библиографии научного исследования; |
| | | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. |
| | ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов; |
| | | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; |
| | | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства. |

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 44 зачетных единиц (1584 академических часа) и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. Время изучения: с 1 по 6 семестры.

| Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) | | | | | |
|--|----|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая трудоёмкость: | 44 | | | | | | | |
| контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен) | | 119 | | | | | | |
| самостоятельная работа студента | | 1465 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Э |
| Общая трудоёмкость (час.) | | 1584 | | | | | | |

IV. Содержание практики.

Содержание научно-исследовательской работы

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

1. Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе

- 1.1. Наука и ее роль в развитии общества
- 1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта
- 1.3. Научное исследование и его этапы
- 1.4. Структура выпускной теоретической работы
2. Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве
 - 2.1. Структура музыказнания
 - 2.2. Теоретическое музыказнание
 - 2.3. Историческое музыказнание
3. Тема 3. Методология и методы исследования
 - 3.1. Методология – метод – методика
 - 3.2. Общенаучные методы исследования
 - 3.3. Частные и специальные методы исследования
- Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы**
1. Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
 - 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
 - 4.2. Объект и предмет исследования
2. Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
 - 5.1. Обоснование актуальности исследования
 - 5.2. Определение противоречия исследования
 - 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
 - 5.4. Практическая значимость исследования
3. Тема 6. Источники научной информации
 - 6.1. Первичные и вторичные документы
 - 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
4. Тема 7. Поиск научной информации
 - 7.1. Система каталогов в библиотеке
 - 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
 - 7.3. Справочные издания
8. Тема 8. Работа с научной информацией
 - 8.1. Чтение документов
 - 8.2. Конспектирование научной информации
9. Тема 9. Библиографическое описание документов
 - 9.1. Основные элементы библиографического описания
 - 9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание

| | |
|--|---|
| | <p>9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги</p> <p>9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание</p> <p>9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы</p> <p>9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа</p> <p>9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы</p> <p>10. Тема 10. Стил ь научного текста</p> <p>10.1. Основные черты научного текста</p> <p>10.2. Метаязык исследования</p> <p>10.3. Терминологический аппарат исследования</p> <p>10.4. Грамматические особенности научного стили я</p> <p>10.5. Стилистические особенности научной речи</p> <p><i>Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы</i></p> <p>11. Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы</p> <p>11.1. Правила цитирования</p> <p>11.2. Оформление сносок и ссылок</p> <p>11.3. Титульный лист</p> <p>11.4. Оглавление</p> <p>11.5. Список литературы</p> <p>11.6. Приложение</p> <p>11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам</p> <p>12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы</p> <p>12.1. Рецензия и правила ее написания</p> <p>12.2. Подготовка доклада для участия на конференции</p> <p>12.3. Подготовка статьи в научный журнал</p> <p>12.4. Подготовка текста выступления на защите</p> <p>12.5. Защита выпускной теоретической работы</p> |
| | <p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Формы текущего и промежуточного контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (собеседование); – письменные. <p>На зачете студент должен продемонстрировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • умение анализировать и делать аргументированные выводы; • умение выдвигать гипотезы; • умение планировать и прогнозировать; |

- умение проводить аналогии;
- умение использовать и узнавать метафоры;
- умение применять полученные знания;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение сопоставлять информацию из разных источников;
- умение структурировать информацию;
- умение учитывать и оценивать разные точки зрения;
- умение оценивать валидность (обоснованность) аргументации;
- умение оценивать информацию.

Форма итогового контроля – экзамен в 6 семестре.

Содержание экзамена

1. Вопрос, связанный с тематикой лекционных и практических занятий.
2. Практическое задание.
3. Рецензия на выпускную квалификационную работу.
4. Выпускная квалификационная работа (черновой вариант).

Результаты аттестации по научно – исследовательской работе приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
2. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
3. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
4. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.
- 5.

Дополнительная литература

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика организации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.
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. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.

| | |
|--------------|---|
| | <p>6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература для углубленного изучения</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999. 2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988. 3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000. 4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996. 5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988. 6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001. 7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997. 8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984. 9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995. <p style="text-align: center;">Электронные ресурсы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elib.cspu.ru 2. biblioclub.ru 3. rostcons.ru 4. glazunovcons.ru 5. uralconsv.org 6. kpfu.ru 7. regstands.guap.ru |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p> |
| БЗ | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ |
| БЗ.01 | ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА |
| УК-1 | Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор |
| УК-2 | <i>I. Цели и задачи</i> |
| УК-3 | Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной |
| УК-6 | деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО; |
| ОПК-1 | |
| ПК-1 | |
| ПК-2 | |

| ПК-6 | | |
|---|--|--|
| II. Требования к уровню освоения | | |
| | Компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций |
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. | |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | |
| УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. |
| УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. |
| ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией. |
| ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – значительный по объему профессиональный репертуар; – методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания или воспроизведения произведений искусства; – профессиональной терминологией. |

| | |
|---|---|
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | <i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; |
| | <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| ПК-6 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в сфере культуры и искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя | <i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |
| | <i>Знать:</i> – цели и задачи современного искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; |
| | <i>Уметь:</i> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; |
| | <i>Владеть:</i> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов. |

III. Трудоемкость

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

| Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) |
|--|----|--------------|-------------------------------|
| Общая трудоемкость: | 4 | | 6 |
| контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) | | 10 | ГА |
| самостоятельная работа студента | | 134 | |
| Общая трудоемкость (час.) | | 144 | |

IV. Содержание.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В зависимости от направленности ОПОП государственный экзамен состоит из следующих разделов:

профиль «Вокальное искусство»: художественно-творческий проект - исполнение сольной концертной программы.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе магистратуры обсуждается на

| | |
|--|---|
| | <p>соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен охватывать произведения различных жанров и стилей.</p> |
| | <p><i>V. Требования к аттестации</i></p> <p>Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».</p> <p>В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:</p> <p>1) знание значительного по объему профессионального репертуара; методической литературы по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства; отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации исполняемого произведения искусства; целей и задач современного искусства; репертуара профессиональных исполнительских коллективов; стилевых особенностей произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; сущности художественного творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения; объектов и содержания профессионального образования, его взаимосвязи с другими отраслями научных знаний; способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения; методов, приемов, средств организации и управления педагогическим процессом; специфики педагогической работы с обучающимися; основных принципов отечественной и зарубежной педагогики; традиционных и новейших (в том числе авторских) методик преподавания;</p> <p>2) умение публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства; применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;</p> <p>3) владение навыками создания или воспроизведения произведений искусства; профессиональной терминологией; навыками применения полученных теоретических, научных знаний и практических навыков в реализации творческого проекта; профессиональным репертуаром; навыками устной и письменной деловой речи; коммуникативными навыками в общении с деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; навыками анализа произведения искусства; профессиональной терминологией.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Список литературы</i></p> |

1. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999
2. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
3. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
4. 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.
5. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
12. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М, 1967
13. Вербов А. «Техника постановки голоса»
14. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-6 (сборник)
15. Гарсиа М. «Школа пения»
16. Гозенпуд. Оперный словарь
17. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952.
18. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
19. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007,2012
20. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2

21. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
22. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970
23. Морозов В. «Техника резонансного пения»
24. Павлищева О. «Методика постановки голоса»
25. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958
26. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966
27. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959.
28. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973.
29. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов
30. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1942, 1966, 1980
31. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
32. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
33. Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974.
34. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977
35. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966
36. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
37. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
38. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
39. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1970
40. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967
41. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008
42. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА

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 табу-

латуры 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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

| | мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| БЗ.02 | ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| УК-1 | Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Сунгатуллина З.Д./профессор | | | | | | | | | |
| УК-2 | I. Цели и задачи | | | | | | | | | |
| УК-4 | Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе. | | | | | | | | | |
| УК-5 | | | | | | | | | | |
| УК-6 | | | | | | | | | | |
| ОПК-1 | II. Требования к уровню освоения | | | | | | | | | |
| ОПК-2 | | | | | | | | | | |
| ОПК-3 | | | | | | | | | | |
| ПК-2 | | | | | | | | | | |
| ПК-3 | | | | | | | | | | |
| ПК-4 | | | | | | | | | | |
| ПК-5 | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. </td> </tr> <tr> <td>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. </td> </tr> <tr> <td>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака-</td> <td> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; </td> </tr> </tbody> </table> | Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака- | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; | |
| Компетенции | Индикаторы достижения компетенций | | | | | | | | | |
| УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. | | | | | | | | | |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. | | | | | | | | | |
| УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака- | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| демического и профессионально-го взаимодействия | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в том числе оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной почты; |
| УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; — грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. |
| УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способности ее совершенствования на основе самооценки | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста. |
| ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — природу эстетического отношения человека к действительности; |

| | | |
|---|--|--|
| <p>культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p> | <ul style="list-style-type: none"> – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией. | |
| <p>ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного профессионального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. |
| ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. |
| ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; |
| | <i>Владеть:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром. |
| ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации | <i>Знать:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства; – лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин; – психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом; |
| | <i>Уметь:</i> | <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для прове- |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <p>дения занятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; – свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. | |
| | <p>ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства. | |
| | <p>ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и ис- | |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | куссва. | | | |
| III. Трудоемкость | | | | |
| Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу. | | | | |
| | Вид учебной работы | ЗЕ | Кол-во часов | Формы контроля (по семестрам) |
| | Общая трудоемкость: | | | 6 |
| | контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) | 5 | 10 | ГА |
| | самостоятельная работа студента | | 170 | |
| | Общая трудоемкость (час.) | | 180 | |
| IV. Содержание. | | | | |
| <p>Выпускной квалификационной работой является защита магистерской диссертации, которая готовится во время выполнения научно-исследовательской работы и представляется в виде завершенной квалификационной работы, связанной с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится будущий магистр. Магистерская диссертация - самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории, педагогики и практики музыкального исполнительского искусства. Темы магистерских диссертаций обсуждаются на выпускающей кафедре и утверждаются Ученым советом Консерватории. Рецензентами магистерских диссертаций являются научно-педагогические работники Консерватории, а также представители учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления культуры, образовательных учреждений высшего профессионального образования соответствующего профиля. Защита магистерской диссертации проходит публично.</p> | | | | |
| V. Требования к аттестации | | | | |
| <p>Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».</p> <p>При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания:</p> <p>знание видов научных текстов и их жанровых особенностей; правил структурной организации научного текста; функций разделов исследовательской работы; норм корректного цитирования; правил оформления библиографии научного исследования; актуальной (опубликованной в последние 10 – 15 лет) искусствоведческой литературы; дефиниций основных искусствоведческих терминов;</p> <p>умение формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы; пользоваться основными методами анализа произведения искусства; определять стратегию искусствоведческого исследования; планировать исследовательскую работу; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования;</p> | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>владение основами критического анализа научных текстов; профессиональной терминологией; методами искусствоведческого анализа; навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.</p> <p>Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.</p> |
| | <p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-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: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил. 13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. <p style="text-align: center;">Дополнительная литература</p> |

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 53.04.05 Искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 824.
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

| | |
|--|---|
| | <p>журналам.</p> <p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p> |
| | <p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>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.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> |