Приложение 3

Направление подготовки 53.03.05 ДИРИЖИРОВАНИЕ
Профиль ДИРИЖИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

<table>
<tr><th>Индекс</th><th>Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик</th></tr>
<tr><td>Б1.</td><td>ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ</td></tr>
<tr><td>Б1.О.01</td><td>ФИЛОСОФИЯ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-1
УК-5</td><td>Разработчик - Левашова Е.В./доцент, кандидат философских наук</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.
Задачами дисциплины являются:
а) формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении,
б) обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе,
в) обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни,
г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</td><td>Знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества,
– этапы исторического развития человечества;
– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
– принципы поиска методов изучения произведения искусства;
– терминологическую систему;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	106		6
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Тема лекционного занятия**	**Краткое содержание**
1	Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	Лек.1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Философия как вид мировоззрения. Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии. Категория «бытие» - центральная категория. Структура философии.
2	Возникновение философии на Западе и Востоке	Лек. 2. Генезис философии. Первые школы философии в Индии, Китае и Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения философии. Четыре даршаны. Натурфилософия на Востоке и Западе. Сократ и антропологический поворот. Платон и теория идей. Аристотель, его научно-философская деятельность. Римская философия.
3	Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	Лек. 4. Христианство как основа средневековой философии. Патристика и схоластика. Лек. 5. Философия эпохи Возрождения.	Влияние христианства на культуру Средних веков. Период апологетики. Патристика. Августин Блаженный и его учение о Граде земном и Граде Божьем. Спор реалистов и номиналистов. Зарождение гуманизма. Появление утопий и проблемы социального устройства. Коперниканская революция. Зарождение экспериментального естествознания.
4	Философия Нового времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов. Немецкая классическая философия.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля.

				Лек. 7. Неклассическая философия.	Диалектический материализм К. Маркса. Ф. Ницше и критика европейской цивилизации.	
		5	Философия России. Философия XX века.	Лек. 8. Особенности российской философии. Лек. 9. Современная западная философия.	Возникновение русской религиозной мысли. Спор иосифлян и нестяжателей. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Славянофилы и западники. Материалистическая философия в России. Русская философская мысль сегодня. Феноменология Э. Гуссерля и онтология М. Хайдеггера. Фрейдизм и его влияние на европейскую культуру. Постмодернизм.	
		6	Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.	Лек 10. Понятие бытия в истории философии. Лек. 11. Роды и виды бытия. Связь онтологии и гносеологии. Материя и ее форма.	Бытие в античной философии. Бытие Бога и бытие человека в средневековой философии. Проблема субстанции и способы ее решения. Бытие, материя и сознание. Духовное и материальное бытие. Формы организации материи. Невозможность отрыва онтологии от гносеологии.	
		7	Гносеология и ее концепции. Проблема сознания в философии	Лек. 12. Гносеология в структуре философии. Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное понимание сознания.	
		8	Социальная философия и учение об обществе и истории.	Лек. 14. История социально-философских учений. Лек. 15. Социальная структура общества	Представление об обществе как государстве у Платона и Аристотеля. «Град земной» как аналог понятия общества у Августина Блаженного. Утопии и их социальный смысл. Теория общественного договора. Природа общества в философии Маркса. Социология и ее методы изучения общества. Общественные отношения как единица социального строения. Природа социального класса. Понятие социальной страты.	
		9	Этика и смысл человеческой жизни.	Лек. 16. Этические учения в истории философии. Лек. 17. Проблема ценностей и смысл	Этика в античной философии. Понятие добра и зла, греха и прощения в средневековой религиозной философии. Этические учения в Новое время. «Аморализм» Ницше.	

				жизни человека.	Этика XX в. Аксиология и ее проблематика. Проблема ценностей в европейской культуре XX в. Смысл жизни человека: религиозные, атеистические, экзистенциальные трактовки.
		10	Футурология и проблема будущего	Лек. 18. Философия и наука о будущем человечества.	Возможности прогноза науки и философии. Экологическая угроза будущего. Техника как часть бытия человека.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=308309 2.
2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371865 3.
3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=414949

Дополнительная литература:

1. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=309109 2. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=341075
2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=397769

3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=508240 7.3.

в) Интернет-ресурсы:

Медиаматериалы:

1.https://www.youtube.com/watch?v=1bh4zw_SdNY -Философия как наука
2.https://www.youtube.com/watch?v=5iGl4bKJSCI -Что такое философия?
3.https://www.youtube.com/watch?v=HZh4dcRvh6c -Философия Древней Индии
4.https://www.youtube.com/watch?v=N3SbhkJkSIo -Философия. Буддизм.
5.https://www.youtube.com/watch?v=ZEmbTWrv0N4 -Что такое древневосточная и античная философия?
6.https://www.youtube.com/watch?v=OBsBPGlWfZ0 -Философия Древнего Китая
7.https://www.youtube.com/watch?v=npRPBCGZQWU -Античная философия
8.https://www.youtube.com/watch?v=gX2tt5Hq9y8 -Античная философия
9.https://www.youtube.com/watch?v=XSO5HB5QPqM -О демократии в Древней Греции
10. https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AJwcE3Fg -Средневековая философия. Патристика
11. https://www.youtube.com/watch?v=nNSa5PlRL7c -Средневековая философия. Схоластика
12. https://www.youtube.com/watch?v=Y0incXeQtEQ -Что такое философия Средневековья и Возрождения?
13. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9lRY0 -Философия эпохи Возрождения
14. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY -Философия Нового времени. Рационализм
15. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg -Философия Нового времени. Эмпиризм
16. https://www.youtube.com/watch?v=9SfEU8HeA4I -Что такое философия Нового времени?
17. https://www.youtube.com/watch?v=2_kao9KJM3o -Спор о бесконечности. Из курса «Главные философские споры XX века»
18. https://www.youtube.com/watch?v=WkSg8C4OAyI -Спор о безумии. Из курса «Главные философские споры XX века»
19. https://www.youtube.com/watch?v=9WA-grxlQ8Q-Спор о массовом искусстве. Из курса «Главные философские споры XX в»
20. https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM -Что такое русская философия?
21. https://www.youtube.com/watch?v=UmEEhZTYq0A -Русская философия XII-XVII веков
22. https://www.youtube.com/watch?v=7wlwzLJwTW4 -Русская философия XVIII века
23. https://www.youtube.com/watch?v=9zaIEA32Uf8 -Русская философия. Екатерина II
24. https://www.youtube.com/watch?v=hIMZVC-BptU -Достоевский. Бессмысленность греха в «Преступлении и наказании».
25. https://www.youtube.com/watch?v=kvF4buR0WCM -Русский религиозный космизм
26. https://www.youtube.com/watch?v=Pg7hYW8NJ8E -190 лет Льву Толстому

<table>
<tr><td></td><td>27. https://www.youtube.com/watch?v=BrNTMUvjoPU -В.С. Соловьев
28. https://www.youtube.com/watch?v=4RJoz9cFdnU -Николай Бердяев. Жизнь и идеи.
29. https://www.youtube.com/watch?v=Nm26l2H9WzI -Возвращение философии. Из курса «Несоветская философия в СССР»
30. https://www.youtube.com/watch?v=0FW0QPPY6Q0 -О советской философии 1960—1980-х гг.
31. https://www.youtube.com/watch?v=sNbc5X2p0VY -Онтология в структуре философского знания
32. https://www.youtube.com/watch?v=mvpNxx2aQVw -Структура материи. От философии к первым экспериментам
33. https://www.youtube.com/watch?v=oqvtLGZb0A0 -Искусственный интеллект
34. https://www.youtube.com/watch?v=E9QRh2J27bY -Познание как предмет философии.
35. https://www.youtube.com/watch?v=PQnASv5N_4w -Рациональное познание
36. https://www.youtube.com/watch?v=3kuj6ogcZqw -Проблема истины и ее критериев
https://www.youtube.com/watch?v=bIfNnnHY2dg -Как формируются теории</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация дисциплины «Философия» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Образовательное учреждение оснащено аудиториями с интерактивной доской, ПК, библиотечным фондом.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.02</td><td>ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК</td></tr>
<tr><td>УК-4</td><td>Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины иностранный (английский) язык являются:
а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения);
б) развитие культуры мышления и высказывания
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1) формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое);
2) формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения;
владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-4. Способен осуществлять деловую</td><td>Знать:
– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;
– формы речи (устной и письменной);</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**11**	180	1,2,3	4
Самостоятельная работа		216		
Общая трудоемкость:		396		

IV. Содержание дисциплины.

Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики

	и лексики. Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности. **Говорение и аудирование.** – устные контакты в ситуациях повседневного общения; – обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера; -участие в диалоге в связи с содержанием текста; – владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы); – сообщение информации (подготовленное монологическое высказывание) в ситуациях повседневного общения и в рамках страноведческой и культурологической тематики; – понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и ситуаций общения. **Чтение** <u>Усвоению подлежат</u> -определение основного содержания текста по знакомым опорным словам интернациональной лексики, географическим названиям ит.п.; -определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в предложении и морфологии; -распознавание слов по контексту; -восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца); -выделение главной и второстепенной информации; **Письмо** -умение написать подробный текст по плану; -умение написать краткий текст по плану; -умение сформулировать вопросы письменно; -умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых слов и выражений; -умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо. **Фонетика** Особенности английской артикуляции по сравнению артикуляцией других языков. Понятие о литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение. Одноударные и двуударные слова. Транскрипция ударных звуков как средство выражение ритмики. Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). **Грамматика** Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Артикль (основные правила употребления). Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). Числительные количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Оборот There is(are). Система времен английского глагола Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect). Неправильные

	глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы: can, may, must, have to, should. Герундий. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели Структура простого предложения. Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. **Лексика** Стилистически нейтральная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика специальности). Устойчивые выражения, наиболее распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.) Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимические ряды. **Содержание разделов дисциплины** **Вводно-коррективный курс** **1 Фонетика** 1.1 Особенности произношения и классификация звуков английского языка. Фонетические знаки. 1.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях. 1.3 Интонационно-ритмическое оформление смысловых групп, предложений, текста. Функции интонации. 1.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи. 1.5 Правила редуцирования, сжатия и связывания в быстрой речи. Трудности слухового восприятия. 1.6 Диалекты и акценты в английском языке. Тенденции развития произношения. **2 Грамматика и словообразование** 2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов 2.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова. 2.3 Степени сравнения прилагательных. 2.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола. 2.5 Времена английского глагола. Активный залог. 2.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге. 2.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses). 2.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses). 2.9 Группа перфектных времен. (The perfect Tenses) 2.10 Ситуативное использование глагольных форм: выбор формы сказуемого. 2.11Спряжение и функции глагола **to be**. 2.12Вспомогательный глагол **to be**.

	2.13Функции глагола **to have**. 2.14Глаголы **shall, will** как вспомогательные и модальные. 2.15Модальные глаголы **ought, to, need**. 2.16Обороты долженствования **to be + Inf., to have + Inf...** 2.17Условные предложения и сослагательное наклонение. 2.18Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 2.19Неличные формы глагола. 2.20Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении. 2.21Причастия: формы, функции, перевод. 2.22Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное. 2.23Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения. 2.24Способы выражения отрицания. 3.**Устный курс** 3.1. О себе и о своей семье. 3.2 Жизнь студента. 3.3 Казанская Государственная Консерватория. 3.4 Великобритания. 3.5 США. 3.6 Англоговорящие страны. 3.7.Лондон. 3.8 Казань 3.9 Путешествия 3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании 3.11 Праздники и национальные традиции России. 3.12. Виды искусств. 3.13 Сила музыки. 3.14. Музыкальные направления 3.15 Оркестр 3.16 Инструменты оркестра 3.17Великие русские композиторы 3.18 Опера и балет. 3.19 Песня 3.20 Теория музыки

	3.21 Великие зарубежные композиторы 3.22 Современные композиторы 20 века 3.23 Великие татарские композиторы. 3.24 Моя профессия. 3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо 3.24 Аудирование
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля: – устные (собеседование, доклад, защита проектов); – письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов). Формы итогового контроля (зачет – с 1 по 3 семестры, экзамен в 4 семестре)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература**: 1) Mark Foley, Diane Hall “Total English” (Elementary), “Longman”, England, 2010. 2) Richard Acklam, Araminta Grace “Total English” (Pre-intermediate), “Longman”, England, 2010. 3) Antonia Clare, JJ.Wilson“Total English (Intermediate), “Longman”, England, 2010. 4) Зарипова С.З. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов всех факультетов. Изд-во КГК, 2012 5) Е.А. Токмина. Английский театр. Хрестоматия. Изд-во КГК, Казань, 2007 6) Е.А. Токмина. Музыка и музыканты. Хрестоматия для студентов теоретико-композиторского факультета. Изд-во КГК, 2008. **Дополнительная литература:** 1) А.А. Азаров. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремесел. Изд-во « Флинта-Наука», Москва, 2005. 2)М.Д. Барченкова, А.Т. Осипенкова. Англо-русский словарь музыкальных терминов. Изд-во «Флинта-Наука», Москва,1999. 3) А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. Песня в курсе английского языка. Учебное пособие. Изд-во « Academia», Москва, 2003. 4) М.И. Дубровин. Современный англо-русский и русско-английский словарь. Изд-во «Цитадель-Трейд», Москва, 2005. 6) Т.А. Казакова . Художественный перевод. Изд-во « Инъязиздат», Санкт-Петербург, 2006. 7)Е.А. Токмина. Англо-русский и русско-английский словарь искусств. Изд-во «Флинта», Москва, 2005. 8) Children s Britannica, England, 1990 9) Stanley Sadic. The Grove Concise. Dictionary of music. “Macmillan”, London, 1994. 10) The New Encyclopedia Britannica. Chicago, USA, 1990. **Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.** **1)**http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский".

	2) http://eleaston.com/biz/bizhome.html - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку. 3) http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm - Учим Английский через Комиксы. 4) http://english.km.ru/ - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил. 5) http://englishpractice.com/ - здесь есть еженедельные уроки, игры и т.д., возможность получать уроки по e-mail. 6) http://www.openweb.ru/toastmasters/ - Moscow Free Speakers Club - Toastmasters International - Московский клуб свободных собеседников. Ресурс для изучающих английский язык. 7) http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm - "Советы бывалого" - Как научиться говорить по-английски. 8) http://angl.by.ru/ - Бесплатное обучение английскому языку. Материалы для преподавателей и студентов. 9) http://www.edufind.com/ - English Grammar - Грамматика английского языка. 10) http://www.esl-lab.com/ - Коллекция различных учебных материалов по английскому языку, для прослушивания. 11) http://angliysky.narod.ru/ - Английский язык. Изучение в любом возрасте. Английский в диалогах, тренинг-словарь, деловой английский. 12) http://webster.commnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - грамматика английского языка. 13) http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - Бостонский английский. Уникальные слова и слова с необычным произношением. 14) http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - Специфика английского языка в разных штатах. 15) http://www.westegg.com/cliche/ - полезные выражения на английском языке. База данных с поиском по 3300 выражениям 16) http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - грамматика английского языка, понятные объяснения и упражнения на закрепление пройденного 17) http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - вещание BBC в режиме Real Audio. Кроме этого, огромные архивы радиопрограмм с текстами 18) http://www.study.ru/ - на этом сервере собрано много интересных материалов, посвященных изучению английского языка (уроки on-line по 14 темам и тесты, общие и специализированные словари, учебники и программы). 19) http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 ссылок на книги, доступные через Интернет. 20) http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - Подборка упражнений и советов преподавателям к различным частям учебника и упражнения на разные аспекты школьной грамматики английского языка. 21) http://altnet.ru/~mcsmall/keywords.htm - Chopin testing centre - Бесплатные ресурсы для изучающих английский язык - тесты и учебные материалы. 22) http://piranha.hotbox.ru/main.html - Virtual English Teacher - Электронный учебник английского языка. 23) http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - Список английских омонимов - слов, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. 24) http://www.ihep.su/~amelin/misc/verbs/ - Формы неправильных английских глаголов с переводом на русский язык.

<table>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.
Практические занятия:
• компьютерный класс;
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</td></tr>
<tr><td>Б1.О.03</td><td>ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-1
УК-5</td><td>Разработчик - Исхакова Р.Р./профессор, доктор педагогических наук</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цели курса:
- обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности;
- способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами.
- развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности;
- способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе.
Задачи курса:
- способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни;
- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества;
- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов;
- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов;
- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr></table></td></tr>
</table>

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

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), ведется на втором курсе, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**6**	124		4
Самостоятельная работа		92		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в предмет «История».

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

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

	Тема 3. Раннее Средневековье (конец V- середина XI вв.). Раннее Средневековье. Варварские королевства. Византийская империя. Арабский мир. Франкское государство. Реконкиста. Восточная Европа. **Тема 3. Классическое средневековье. (XI-XIV вв.).** Формирование централизованных государств. Великая хартия вольностей - Британия; Франция; Германия. Священная Римская империя. Римско-католическая церковь в Западной Европе и Православная церковь в Восточной Европе. Крестовые походы. Схоластика. Европейские университеты Расцвет монашества. Культура Высокого Средневековья: готика, средневековая литература, музыка. Киевская Русь. Усиление дезинтеграционных процессов в Киевской Руси в XII в. Обособление отдельных земель и княжеств. Закрепление отдельных княжеских династий. Особенности политического и социально-экономического строя отдельных земель. Борьба против монгольского нашествия и экспансии немецких и шведских феодалов. Русь и Орда: проблема взаимовлияния. Русь и средневековые государства Европы и Азии. Тенденции формирования единого российского государства, претенденты на лидерство в объединении – Новгород, Тверь, Москва. Причины и этапы возвышения Москвы. Византийская традиция в русской политике и культуре. **Тема 4. Эпоха Возрождения.** Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время». Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствия Смуты*. **Тема 5. XVIII в. в европейской и мировой истории.** Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии*. **Тема 6. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война.** Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военно- политические блоки.

	Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма*. **Тема 7. Российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.** Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.* **Тема 8. Особенности международных отношений в конце 20-х – в 30-е годы XX в.** Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии **Тема 9. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги** Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939– 1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы. **Тема10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы** Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад

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

	Основная литература 1. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М,2015. -239с. ttp://znanium.com/bookread.php?book=470930 2. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В.Мининкова, И.А.Ушкалов. -М.: ИНФРА-М,2011. -462с. http://znanium.com/bookread.php?book=202584 3. Отечественная история: Учеб. пособие / Д.В. Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,2010. -208с. http://znanium.com/bookread.php?book=213545 4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н.Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406952 5. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009 6. Дмитриева О.В., Маныкин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005 **Дополнительная литература** 1. Бычков С.П. Отечественная история. Курс лекций [электронный ресурс] / С.П.Бычков, Ю.П.Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=215741 2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] /. И. Ольштынский. - М.: Издательство: Логос, 2012. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469156 http://www.bibliorossica.com/book.html?Bookld=3281 **Интернет-ресурсы:** 1. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8 Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/ Образовательный портал - www.edu.ru 2. Отечественная история: учебно-методич. пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Реализация дисциплины «История» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. 1.Аудитории, оборудованные интерактивными досками; 2.Аудио-видео техника; 3.Компьютер (ноутбук)
Б1.О.04	**БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
УК-8	Разработчик - Динмухаматов А.Г./доцент, кандидат медицинских наук
	I. Цели и задачи дисциплины **Цель** освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения

качества его жизни путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением.

Задачи освоения дисциплины:

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

Формирование представлений:

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

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека;

	– средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	**Наименование темы**	**Содержание темы**
1.	**Тема 1.1**	Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека
	Содержание лекционного курса	Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
	Содержание темы семинара	Основные понятия и виды деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации. Система безопасности жизнедеятельности человека в Российской Федерации
2.	**Тема 1.2.**	Национальная безопасность
	Содержание лекционного курса	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России.
	Содержание темы семинара	Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных интересов России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного назначения. Воинский учет и бронирование медицинских работников. Современные войны и вооруженные конфликты. Определение и классификация войн и вооруженных конфликтов. Средства вооруженной борьбы. Поражающие факторы современных видов оружия. Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма и экстремизма. Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие на организм человека. Система мероприятий по

		обеспечению безопасности организованных коллективов. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.
3	**Тема 1.3.**	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание лекционного курса	Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	Содержание темы семинара	Основные понятия, определения, классификация, медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4	**Тема 1.4.**	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание лекционного курса	Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения
	Содержание темы семинара	Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное и военное время. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия природного и техногенного происхождения. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, индивидуальные технические и медицинские средства защиты. Санитарная и специальная обработка.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Текущему контролю успеваемости (далее – ТКУ) подлежат следующие виды учебной деятельности студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: посещение лекций, работа на семинарских занятиях, результаты самостоятельной работы. ТКУ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме оценки выполнения заданий на самостоятельную работу в рабочих тетрадях, выполнения контрольных письменных работ, устных опросов, тестового контроля, а также путем оценки выполнения рефератов, докладов, презентаций. Текущий контроль результатов самостоятельной работы проводится на каждом занятии выборочно для 30-50 % студентов. По окончании каждого раздела тематического плана (модуля) ТКУ проводится для всех студентов группы. На семинарских занятиях преподавателем оценивается любое, особенно успешное действие (например, участие в дискуссии).

Оценка успеваемости студентов по отдельной теме выражается по 10-балльной шкале, по разделу (модулю) в 100 – балльной шкале.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная учебная литература

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

Дополнительная учебная литература

	1. Современные средства вооружённой борьбы: учеб. пособие для студентов мед. вузов / Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. мобилизац. подготовки здравоохранения и мед. катастроф; [сост.: М. И. Ковалев, Г. Ф. Зиганшин]. - Казань: КГМУ, 2010. - 34 с. **[электронные ресурсы]** 2. Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и радиационных поражениях. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2009. – 86 с. 3. Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с. **Периодическая печать** Военно-медицинский журнал; Медицина катастроф; Безопасность жизнедеятельности **Электронные образовательные ресурсы** http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности). http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html http://b23.ru/hsb9 Учебные атласы по медицинской подготовке.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт. Практические занятия: • компьютерный класс;

<table>
<tr><td></td><td>презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).</td></tr>
<tr><td>Б1.О.05</td><td>ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ</td></tr>
<tr><td>ОПК-7</td><td>Разработчик - Исхакова Р.Р./профессор, доктор педагогических наук</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в укреплении национального единства и развитии гражданского общества в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ;
рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ;
изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ;
дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе;
дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);
рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации</td><td>Знать:
– функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности;
– формы и практики культурной политики Российской Федерации;
– юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры;
– направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области;
– познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик;
– процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.</td></tr>
</table>

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Понятие культурной политики. Ценностный компонент современной государственной культурной политики.

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

	политических партий, негосударственных организаций, их взаимодействие с органами государственной, региональной и местной власти. **Тема 5. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет** Ценностно-ориентированная модель государственной культурной политики как ресурс экономического развития, сохранения государственного суверенитета и цивилизационного своеобразия России. Государственное стимулирование продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций, обычаев российского общества. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России. Понятие культурного суверенитета как приоритета ценностей российской цивилизации в культурной политике страны. Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики. **Тема 6. Основные направления государственной культурной политики Российской Федерации. Культурно-языковая и этнокультурная политика России** Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Защита русского языка в условиях глобализации и англоязычной культурной экспансии. Проблема эталонного русского литературного языка в СМИ и в российском публичном пространстве. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России. Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве. Развитие научных исследований языка и памятников письменности. Развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы. Поддержка мер по популяризации чтения. Этнокультурное разнообразие России как составляющая этнической идентичности и единства российской нации. Этнические культурные традиции в развитии профессиональной культуры и творческой самодеятельности граждан. Поддержка традиционной культуры, художественных ремесел и промыслов. Понятие материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов РФ. **Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства** Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в литературе и различных видах искусства. Развитие фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании и оценке художественного творчества. Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики. Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Развитие системы подготовки творческих кадров. Система музыкального образования в РФ. **Тема 8. Региональная культурная политика в современной России. Содержание и приоритеты региональной культурной политики** Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативно-правовая база региональной культурной политики.

	Культурная политика как фактор регионального развития. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала регионов. Индустрия туризма. **Тема 9. Интеграция России в мировое культурное пространство. Международная культурная политика Российской Федерации в условиях глобализации** Культура как «мягкая сила». Продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры в мировом культурном пространстве. Продвижение русского языка в мире, поддержка повышения интереса к русскому языку и русской культуре. Государственная поддержка международных проектов в области искусства, отдельных видов культурной деятельности, ценностно близких России. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство. Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В седьмом семестре обучающиеся сдают зачет. Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум. Уровень знаний по предмету оценивается по пятибалльной системе. Критериями оценки являются: - свободное владение теоретическим материалом, пройденным по курсу дисциплины; - использование дополнительной информации, полученной в ходе регулярной самостоятельной работы; - демонстрация широкого кругозора, самостоятельности мышления.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература:** ***Нормативно-правовые акты:*** 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399 . 2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706. 3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669 . 4. Федеральный закон от 06.1 0.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] //

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.1 0.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571 .
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9005213
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.referent.ru/1/67189 .
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.1 0.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .

	18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html . 19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357. 20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 . 21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136. 22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043. 23. Приказ Минкультуры РФ оТ 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924. ***Монографии, учебные издания:*** 1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во РОС. акад. гос, службы, 2010. - 70 с. 2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПБ. Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с. 3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступлении / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -208 с. 4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с. 5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 201 1. - 267 с. 6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с. 7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999. *8.* Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с. **Дополнительная литература:** 1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.

2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомолова, Ю. В. Николаева. - СПб. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76
13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-

21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.
18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7
23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб. Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Кости на, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3-8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. –

М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПБ.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка… // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru .
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.mkmk.ru .
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электропный ресурс] // Режим доступа : http://www.unesco.ru/ru/.

	5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://fcpkultura.ru/. 6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.miccedu.ru . 7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://heritage-institute.ru . 8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://sias.ru . 9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://hsscm.msu.ru . 10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://pravo.roskultura.ru. 11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture.ru 12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rosculture.ru 13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.lostart.ru 14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.russianculture.ru/default.asp 15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rusarchives.ru 16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.museum.ru 17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru 18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.shkp.ru. 19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.coe.int; 20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aandb.org.uk; 21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culturalpolicy.org; 22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.amr-museum.ru; 23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.goldenmask.ru; 24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ; 25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.eurocult.org; 26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.artsmanagement.net ; 27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalmanagement.ru ; Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.acm.org.ru
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

<table>
<tr><td></td><td>Преподавание дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Оснащение аудитории для проведения семинарских, лабораторно-практических, индивидуальных и иных занятий: доска для записей; технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.
Оснащение аудитории для самостоятельной работы: технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.06</td><td>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</td></tr>
<tr><td>УК-7</td><td>Разработчик - Манапов Р.И./доцент</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры личности;
- формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования средств физической культуры и спорта.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</td><td>Знать:
- методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- социально-гуманитар-ную роль физической культуры и спорта в развитии личности;
- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
- организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

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

IV. Содержание дисциплины.

Теоретический раздел
ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студентов в течении всего периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих качеств, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство.
ТЕМА 2. История возникновения организации физической культуры в вузах. Физическая культура личности.
ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.
ТЕМА 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
ТЕМА 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

	ТЕМА 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. ВТОРОЙ КУРС ТЕМА 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений. ТЕМА 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. ТЕМА 3. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом. ТРЕТИЙ КУРС ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов. ТЕМА 2. Физическая подготовка в профессиональной деятельности педагога и ученого. Теоретические занятия проводятся по единой тематике преподавателями всех спортивных специализаций на практических занятиях в форме: лекций, бесед, собеседований. Практический раздел Практический раздел программы реализуется на методико- практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах по 12-15 человек. *Методико-практические занятия* ПЕРВЫЙ КУРС 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах). 4. Основы методики самомассажа. 5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности. ВТОРОЙ КУРС 1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.). 3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 4. Методика проведения учебно- тренировочных занятий. 5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).

	6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств. 7. Основы методики судейства по избранному виду спорта. ТРЕТИЙ КУРС 1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом. 2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. Формы проведения методико- практических занятий могут быть разнообразными - самостоятельные занятия по заданию преподавателя, волевые игры, проблемные ситуации и т.и. Кроме того, часть времени на учебно-тренировочных занятиях может отводиться для овладения учебным материалом методико- практического раздела. Тематика занятий для всех спортивных специализаций едина. *Учебно-тренировочные занятия* Учебно-тренировочные занятия проводятся на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С первого по четвертый семестр обучающиеся сдают зачет. Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 1. Физическая культура студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999. 2. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983. 3. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000. 4. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987. 5. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001. 6. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Для обеспечения учебного процесса используются: 1. Спортивный зал, оборудованный стационарными стойками для волейбола, бадминтона, баскетбольными щитами. 2. Гимнастический зал. 3. Бальярдный зал. 4. Бассейн (на правах аренды). 5. Лыжная база. Для обеспечения учебного процесса имеется спортивный инвентарь: теннисные столы, тренажеры, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные), ракетки бадминтонные, настольного тенниса, большого тенниса, обручи, скакалки, гантели, маты, коврики, шахматы, дартс, лыжный инвентарь.

<table>
<tr><td>Б1.О.07</td><td>ИСТОРИЯ МУЗЫКИ</td></tr>
<tr><td>Б1.О.
07.01</td><td>ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>Разработчики - Жесткова О.В./доцент, доктор искусствоведения, Усова О.В./доцент, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.
Задачи:
1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры.
2. Изучение творческого пути и наследия крупнейших представителей зарубежного музыкального искусства.
3. Знакомство с жанрами, стилевыми особенностями музыкальных произведений, изучаемых периодов.
4. Освоение приемов анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля.
5. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой.
6. Воспитание специалиста, умеющего осознать и оценить важнейшие процессы развития музыкального искусства.
Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «История зарубежной музыки» является частью общего курса истории музыки – важнейшей сферы духовной культуры современного общества. Имеет как общегуманитарную, так и специальную направленность на будущую педагогическую деятельность студента. Данная дисциплина сочетает исторический и теоретический аспекты музыкознания, что делает ее особо значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-рическом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и формы;
– техники композиции в музыке XX-XXI вв.
– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**			
			1	**2**	**3**	**4**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**8**	252	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		36				
Общая трудоемкость		288				

IV. Содержание дисциплины.

Семестры 1,2

Раздел I. Античность

Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры

Глубинные связи внутренних проблем музыкального творчества с направленностью религиозного, философского, социального самосознания общества. Музыкально-историческое время. Скорость и тенденции культурного движения. «Центры» и «окраины» музыкальной культуры. История музыки как «галерея» шедевров. Методологические поиски: социально-антропологический, позитивистский и структурный подходы к истории музыки.

	Типы музыкального творчества: фольклорное творчество, профессиональное развлекательное творчество, каноническая импровизация, опус-музыка. Исторически «медленные» и «быстрые» типы музицирования. Устность и письменность музыкального творчества. Теоретичность (потребность в самоописании) и нетеоретичность отдельных типов творчества. Критерии каноничности и новизны. Периодизация музыкальной культуры. Периодизация европейской опус-музыки. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций. Закономерности смены исторических вех. Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетрахордов: математико-геометрическое мировидение. Возникновение устойчивых ладовых и ритмических формул в эпосе. Происхождение ритмических формул (стоп) из поэзии. Взаимоотношения музыки и поэзии в профессиональном синкретическом музыкально-поэтическом искусстве. Музыкально-поэтические жанры и инструментарий крито-микенского периода. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства. Раздел II. Средневековье Тема 3. Музыка в эпоху Средневековья. Происхождение григорианского хорала. Музыкальная теория Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Хронологические границы Средневековья. Становление сословной и военной организации феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства. Переселение народов и синтез музыкальных традиций. Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья. Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация – графическая запись, фиксирующая уже состоявшееся музицирование. Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Символическое толкование чисел и этическое воздействие ладов. Инициум, амбитус, финалис и риперкусса – понятия средневековой церковно-певческой практики. Оффиций и месса. Определение мессы. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хорала. Разделение григорианского хорала на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западно-европейской литургической музыки (Месса, Te Deum, Magnificat). Гимнографические жанры – тропы и секвенции.

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

	Символически значимые консонирующие интервалы. Школа св. Марциала, ее роль в развитии органума в первой половине XII века. Возникновение мелизматического (двухголосного) органума. Утверждение музыкальной практики «res facta» (букв. «вещь сделанная», т.е. сочиненная и записанная до того, как быть исполненной). Школа Нотр-Дам и ее доминирующее положение во второй половине XII – XIII веков. «Magnus liber organi» («Большая книга органумов») магистра Леонина, сконцентрировавшая достижения школы. Появление трех- и четырехголосных органумов у Перотина. «Размножившийся» органальный голос – дуплюм, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли vox principalis или cantus firmus. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах. Ars antique. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модальной ритмической системы. Метризованный органум как цепь повторений одного и того же ритмопорядка. Модус–ритмический рисунок (один из шести существующих), повторяемый на протяжении всего произведения. Принцип троичности – совершенного (перфектного) деления длительностей. Формирование в XII веке жанров, отпочковавшихся от органума. Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского напева. Возникновение из клаузул (свободных многоголосных заключений к частям мессы) жанра мотета – центрального полифонического жанра XIII века. Соединение в мотете литургических и нелитургических, духовных и светских, латинских и народных (стфранцузских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы –один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете ars antique. Ars nova.Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кёльнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки. Техника изоритмии – сложное взаимоотношение двух остинантных элементов – тальи (ритмического рисунка) и колора (звуковысотного рисунка). Изоритмический мотет – олицетворение ученой игры. Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных вирелe, рондо, балладах, шас. Участие инструментов, контрапунктировавших с вокальными голосами по принципу изоритмии. Связь музыкально-поэтического творчества менестрелей с новым полифоническим искусством. Ars nova в Италии. Жанры баллаты, мадригала, каччи. Творчество Франческо Ландини и Якопо из Болоньи. Раздел III. Эпоха строгой полифонии Тема 6: Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Франко-фламандская полифоническая школа и контрапункт строгого письма Возникновение крупных торговых центров в Западной Европе и формирование новых, капиталистических отношений. Роль буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения. Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой

	схоластики. Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны. Основные этапы развития полифонии Возрождения: - Первая половины XV века – английское многоголосие (Дж. Данстейпл). - XV–XVI века – нидерландская полифоническая школа (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо). - Вторая половина XVI – начало XVII веках – римская и венецианская полифонические школы. Месса – центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Эволюция музыкальной техники. Влияние полифонии Данстейбла на творчество композиторов нидерландской школы. Имитация и канон – основа полифонии строгого письма. Способы преобразования темы. Отказ от ритмического разнообразия мензуралистов (принцип комплементарности). Доминирующая стилистика «белой» интонации и плавно-регулярной ритмики. Способы достижения единства цикла мессы – работа с cantus firmus'ом и метод альтернации. Литургические и светские напевы в качестве «прочного напева». Месса «L'homme armé» Г. Дюфаи (в качестве cantus firmus – старинная французская песня). Числовая идея цикла мессы у Й. Окегема. Техника варьирования тем у Я. Обрехта. Увеличение роли сквозного имитирования у Ж. Депре. Мессы-пародии О. Лассо, строящиеся на переработке многоголосного образца (контрафактуре), – завершающий этап полифонии франко-фламандской школы. Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфаи, Окегем, Обрехт, Депре, Лассо, Жанекен), немецкие лид (Л. Зенфль), кводлибет (нидерландские композиторы). Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта. Тема 7: Музыка Возрождения в Италии. Светские и духовные вокальные жанры. Римская и Венецианская полифонические школы Римская полифоническая школа (Дж. Анимучча, Ф. Анерио, Дж. Нанино, Г. Аллегри) и творчество Дж. Палестрины. Компромисс между полифоническим и аккордовым складом письма. Мессы Палестрины – классический образец строгого стиля. Наследие Палестрины. Венецианская полифоническая школа (Фр. д'Ана, А. Вилларт, Андреа и Джованни Габриэли). Создание нового концертного стиля многохорного вокального письма с инструментальным сопровождением. Выдвижение на первый план вокальных и вокально-инструментальных жанров хорового духовного концерта, «священной симфонии», «ариозного ричеркара». Развитие светского концертирования и расцвет органного, лютневого, скрипичного искусства. Проникновение инструментов (тромбонов, виол и др.) в церковную музыку. Демократические вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения – кацча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма. Мадригал – олицетворение аристократического мышления. Три этапа развития итальянского мадригала: Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт); Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина); «Хроматический мадригал» – конец XVI – начало XVII века (Л. Маренцио, Дж. ди Веноза, К. Монтеверди).

	Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра. Раздел IV. Эпоха basso continuo Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. Кончерто гроссо и «камерный» концерт Демократические движения и долголетние войны. Кризис ренессансного гуманизма. Противоречия в психологии общества. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Главные художественные тенденции эпохи барокко. Временные границы и ярчайшие имена барокко. Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с длящимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты). Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato). Развитие органного искусства. Дж. Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Значение смычковых инструментов в итальянской концертной жизни XVII века. Болонская скрипичная школа. Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. Габриели на развитие жанра Concerto grosso. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.) Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение Sonata da camera (камерная соната) и Sonata da chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли. Трехчастные «камерные» концерты Дж.Торелли, Т. Альбинони и А. Вивальди – наиболее устойчивая инструментальная форма барокко. Трехчастная итальянская увертюра. Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты. Связь итальянского и французского инструментализма с развитием оперного искусства. Сюиты и партиты в клавирном творчестве. Произведения для органа: хоральные прелюдии, токкаты, фуги. Тесная связь немецкой инструментальной музыки с протестантским хоралом и кантатно-ораториальным творчеством. Тема 9: Зарождение оперы, оратории и кантаты. «Dramma per musica» флорентийской камераты. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Кризис жанра в творчестве композиторов венецианской оперной школы Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники.

	Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы. Зарождение жанров оратории и кантаты. «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление j душе и теле» (1600). Два вида итальянской оратории: «простонародная» (связь с ранней оперой) и латинская (опора на мотет). Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Дж. Кариссими, В. Грациани, А. Страделлы, А. Скарлатти. Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди. Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Берберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини. Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Открытие в 1637 году первого публичного театра «Сан Кассьяно». Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона. Либреттистика венецианской оперы. Поэзия Джамбаттисты Марино и «маринизм» как барочный символ «испорченного вкуса». Дж. Бузенелло – создатель венецианского типа либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттистики и сюжеты Н. Минато. Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрезностью. Опора внутренней организации музыки на зрелищность как на ведущий компонент. Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства bel canto, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (stile rappresentativo) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Особенности музыкальной драматургии оперы-сериа. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии da caро для искусства bel canto. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция. Тема 10: Музыкально-драматические жанры во Франции, Англии, Германии XVII — начала XVIII века Академия поэзии и музыки Ж. А де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «dramma per musica» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творчестве П. Перрена и Р.

	Камбера. Франция эпохи Людовика XIV. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж. Б. Люлли. Античность под покровом классицизма – опора на классицистскую трагедию П. Корнеля и Ж. Расина. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века. Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо. Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Речитативный стиль первых музыкальных представлений XVII века («Осада Родоса» Давенанта). Музыкальные драмы М. Лока и Г. Перселла. Творчество Г. Перселла и его опера «Дидона и Эней». Первые оперные эксперименты немецкого музыкального театра: опера Г. Шютца «Дафна» (1627). Возникновение гамбургского оперного театра (1677) и оперная деятельность И. Тейле и В. Франка (последняя треть XVII в.), развивавших итальянские традиции. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха. Тема 11: Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. Творчество Г. Ф. Генделя Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII века. Роль крестьянской войны и Реформации в формировании новой духовной музыки. Реформа Лютера и «Песенный катехизис» (1524). Особенности протестантского богослужения. Отказ от псалмодии и опора на немецкую народную песню. Метод контрафактуры. Использование поэтических текстов в протестантском богослужении. Роль протестантского хорала в музыкальном творчестве немецких композиторов. Основные отличия гугенотских гимнов от протестантского хорала. Творчество Г. Шютца: духовные жанры. Преломление и развитие традиций венецианской и римской полифонических школ. Органная музыка в Германии. Северонемецкая органная школа и творчество Дитриха Букстехуде. Кристаллизация двухчастного цикла прелюдии и фуги (токкаты и фуги). Творческий путь Г. Ф. Генделя. Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-сериа и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 – 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-сериа, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. Некоторые особенности ораториальных произведений Генделя: «Мессия» (1742), «Самсон» (1743), «Валтасар» (1745) и др. Составляющие героико-монументального стиля Генделя: увеличение роли хоровых и оркестровых эпизодов. Тенденция к созданию сквозных сцен (арии, объединенные с хорами). Значимость англиканских гимнов-антемов в ораториальном наследии Генделя. Инструментальная музыка Генделя: пленерные сочинения и кончерто гроссо. Обновление и индивидуализация концертного цикла: контрасты частей, использование танцевальных ритмов. Углубление Adagio или Andante в центре цикла. Особенности генделевского тематизма (мотивная расчлененность и ясность структуры). Concerto grosso op.6.

	Тема 12: Творчество И. С. Баха Творческий путь И. С. Баха. Некоторые проблемы творческой биографии. Периодизация. Значение веймарского и кетенского периодов для формирования творческого облика. Лейпцигский период как кульминация творчества. Вокально-инструментальная музыка: сочинения на немецкие тексты (страсти, кантаты, оратории, мотеты) и латинские тексты (Месса си-минор, Магнификат, «краткие» мессы). Метод перетекстовки (пародии) старых песен в лютеранской церкви. Синтез исторически разнородных тенденций: контрапункта строгого письма, стиля современной оперной школы (stile concertato) и концертирующего инструментального стиля итальянской школы. Кантаты и оратории: их назначение. Текстовые источники: Библия и Новый Завет. Соотношение «мадригальных» и канонических текстов. Значение начального тезиса в тексте и приемы наглядной образности. Пассионы: отказ Баха от современной, концертной трансформации пассионов («ораториальных пассионов»), выходивших за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор. Музыкально-композиционные особенности протестантского хорала: немецкий текст, аккордовый склад, периодичность, силлабическое соотнесение текста и мелодии, перенесение основного напева из тенора в сопрано, четкая метрическая сетка и размеренность движения. Функции хорала в духовных произведениях Баха («общинный» хорал, хорал в качестве cantus firmus). Речитатив. Различные функции речитатива в кантатах и пассионах. Виды речитатива: secco (речитативы Евангелиста), accompagnato (речитативы Христа), obligato (ариозо на мадригальные стихи, тесно связанное с последующей арией). Ария. Значение инструментального ритурнеля. Разнообразие композиционных решений формы da capo. Образно-эмоциональное содержание арий: развитие аффектов. Значимость облигатных инструментальных партий в ариях. Хор. Полифоническое мастерство Баха в хорах. Хоровые фуги Баха – энциклопедия разных видов фуги в вокальной полифонической музыке. Виды хоров: мотетный, канонический, песенный. Специфическая функция хоров turbae (смятение, неразбериха). Возрастающая роль инструментальных вступлений. Инструментальная музыка Баха. Функциональное назначение инструментальных сочинений Баха: 1) сочинения для концертного исполнения; 2) произведения для домашнего музицирования; 3) «образцовые» сочинения, адресованные музыканту-профессионалу. Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и фуга, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт. Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов. Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде (виртуозность, патетика, драматизм, свободное сочетание токкатных и полифонических разделов), Пахельбеля (мотетный принцип), Бёма (вариационность, колорирование cantus firmus). Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и

	фуга, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь. Клавирная музыка: клавикорд и клавесин. Значение кетенского периода. Хронологический обзор. Сочинения дидактической и концертной направленности. Камерно-инструментальная музыка. Хронологический обзор. Синтез новых тенденций со старонемецкой вариационно-полифонической традицией (шесть виолончельных сюит соло и шесть сольных скрипичных сочинений). Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора. Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров. Опера-сериа в европейской музыке первой половины XVIII века Возрастающая роль третьего сословия. Мода в 1760-х годах на сюжеты из жизни различных сословий. Триумф оперы-буффа и французской комической оперы. Дж. Перголези «Служанка-госпожа» (1733). Разрастание оперы-буффа до масштабов полномерной двухактной пьесы. Углубление лирической стороны и усложнение музыкального языка (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза). Завершение эволюции оперы-буффа в творчестве Д. Чимарозы (1749—1801). Деятельность К. Гольдони. Появление оперы-семисериа (Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, В. Мартин-и-Солер). Эволюция французской комической оперы от ярмарочной «комедии с водевилями» к полностью «авторскому» произведению с ясной драматургией в творчестве А. Р. Лесажа и Ш. Фавара. Кризис жанра лирической трагедии во Франции. «Война буффонов» в Париже. Участие французских энциклопедистов Д. Дидро, Ж. Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо (выступавших сторонниками освобождения от барочной символики, риторичности либретто и декоративности) в полемике с приверженцами французской лирической трагедии. Роль комической оперы в формировании немецкого зингшпиля и русской комической оперы. Формирование «оперы спасения и ужасов» в творчестве А. Гретри, Л. Керубини, Ж. Лесюэра, А. Бертона. Поиски единства музыкально-драматического действия: создание программно-изобразительных сцен и системы лейтмотивов-реминисценций. Формирование северонемецкого зингшпиля под влиянием английской балладной оперы. Ранний зингшпиль как драматический спектакль с музыкальными вставками песенного характера (Штандфус «Черт на свободе», 1752). Влияние французской и итальянской оперы на повышение роли оркестрового развития и ансамблей (И. А. Хиллер, Й. А. Бенда, К. Г. Нефе, И. Ф. Рейнхардт). Австрийский зингшпиль и воздействие на него итальянской комедии дель арте и французской комической оперы. Деятельность актеров старовенской комедии (Й. Ф. Курц-Бернардон). Отличия музыкальной драматургии австрийского зингшпиля от северонемецкого. Опера-сериа в XVIII веке. Римский оперный вкус в конце XVII – начале XVIII века. Понтификат папы Иннокентия XI: запрет на пение в операх женщин и церковных музыкантов. Развитие вокальной виртуозности в искусстве кастратов. Предпочтение камерной разновидности оперы в Риме в противовес монументально-зрелищной в Венеции. Первые попытки реформы оперной драматургии. Римская академия «Аркадия» и деятельность С. Стампилья, А. Дзено, П. Метастазио. Изгнание барочных «излишеств». Драматургический канон оперы-сериа и его классическое совершенство в либретто Метастазио 1730 – 1740 годов. Арии,

	речитативы, ансамбли и хоры в операх на либретто П. Метастазио (А. Вивальди, Л. Винчи, К. Граун, Г. Ф. Гендель, Ф. Л. Гассман, И. К. Бах). Специфика оперы как праздничного зрелища: принцип благополучной концовки. Аристократичность оперы-сериа. Коллизия любви и долга. Количество персонажей и их функции. Изменение вкусов в середине XVIII века. Приход требований простоты, логичности и естественности на смену аллегоризма, риторичности, декоративности. Формирование новой эстетики, декларирующей «простоту», «ясность», «чувствительность», «галантность». Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка Творческий путь К. В. Глюка. Глюк как автор итальянских опер-сериа. Усвоение принципов итальянской оперной музыки. Антиметастазианское направление в либреттистике (М. Кольтелини, М. Верацци, Дж. Касти). Балетная реформа Г. Анджолини и Ж. Ж. Новерра. Венский период в творчестве Глюка. Оперная жизнь венского двора при Карле VI: постановки А. Кальдары, Й. Фукса. Особенности политической и социальной обстановки при Марии Терезии (1740–1780). Предпочтение «камерных» жанров оперного искусства: театральных серенад, опер-буффа, французских комических опер. Знакомство и сотрудничество с Р. Кальцабиджи. Возвращение к мифу как к высшей истине, трактованной не декоративно и аллегорически (как в барочной опере), а серьезно и трагически. Реформаторские оперы Глюка и Кальцабиджи венского периода: «Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Телемак», «Парис и Елена». Предисловие к опере «Альцеста» как манифест новой оперной эстетики. Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Сравнительный анализ образа Орфея в опере Глюка–Кальцабиджи и в «музыкальной сказке» Монтеверди–Стриджо. Венская и парижская редакция оперы «Орфей». Вокальная диспозиция в венской и парижской редакции оперы. Тональная драматургия. Парижские оперы Глюка «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Армида», «Эхо и Нарцисс». Черты французской барочной драматургии и восприятие поэтики французской музыкальной трагедии Люлли и Рамо. Создание на основе французской драматургии универсальной оперной модели, взаимодействующей со всеми европейскими традициями. Реакция венских и французских современников на оперную реформу Глюка. Война «глюкистов» и «пиччинистов». Значение реформаторского творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра в Европе. Тема 15: Основные тенденции в развитии инструментальной музыки в XVIII веке. Мангеймский переворот. Зарождение и развитие симфонизма 1710–1750 – переходный период. Разнообразие инструментальных жанров в венской музыкальной культуре первой половины XVIII века (трио-соната, сюита, партита, серенада, ноктюрн, дивертисмент). Представители «венского предклассицизма»: Р. Бирк, Ф. Л. Гассман, Ф. Тума, Г. К. Вагензейль, М. Г. Монн и др. Распространение в Вене музыки северогерманской (берлинской) школы. Влияние итальянских традиций и значение творчества итальянских композиторов (М. А. Дзиани, А. Кальдара, А. Предиери, Ф. Конти, Дж. Порсиле), работавших в Вене.

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

	аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. «Лондонские» симфонии (1788 – 1795). Клавирное творчество Й. Гайдна. Влияние клавирных произведений теоретических трудов Ф.Э. Баха. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности – двухчастностью. Возрастание значимости рондовых форм. Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма. Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения. Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur). Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем. Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях. Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт – основоположник классической формы фортепианного концерта. Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров. Апофеоз идеи о философской сущности симфонии в творчестве Бетховена. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма. Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман). Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Влияние итальянской оперы (композиторы-итальянцы при дворе австрийского кайзера: А. Драги, М. А. Циани, А. Кальдара, Ф. Б. Конти, Н. Порпора; либреттисты С. Стампилья, Дж. Пасквини). Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазио. Главные постулаты: подлинно религиозное содержание, благородный поэтический язык, предельно простая фабула, соблюдение правила «трех единств». Отсутствие драматических контрастов. Универсальность коллизии. Большая роль

	повествовательного, созерцательного начала. Иерархия действующих лиц, унаследованная от оперы-сериа. Ария – главный структурный и смысловой элемент итальянской и австрийской оратории. Типы арии: арии-аффекты, арии-метафоры, арии-сентенции (молитва, пророчество, видение). Арии secco (в сопровождении только basso continuo) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала. Венская оратория второй половины XVIII века. Представители: Ф. Л. Гассман, И.А. Хассе, К. Диттерсдорф, Й. Гайдн. Тяготение оратории к светской жанровой сфере. Влияние итальянской оперы-буффа, французской опера-комик, австро-немецкого зингшпиля и реформированных опер К. В. Глюка. Предпочтение ветхозаветной тематики. Исчезновение арий secco и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов secco. Увеличение весомости хоров и их эволюция в сторону жанровости. Утверждение композиционного типа «хоро–соло». Попытки преодоления номерной структуры и достижения композиционно-драматургической свободы. Объединение номеров в сцены. Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и классики (преодоление сюитно-номерного мышления, арии da capo и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской. Оратории Гайдна. История создания и литературные источники. Гегемония инструментализма: использование формы сонатного аллегро, «инструментальная» трактовка вокальной партии в ораториях «Возвращение Товия» (1775), «Семь слов Спасителя на Кресте» (1796). Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой. Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств. Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Тесное взаимодействие драматического и музыкального театра в Австрии. Работа Моцарта в жанре оперы-сериа. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы. Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях. Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе

	Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра. «Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (dramma giocoso). Взаимодействие приемов оперы seria и buffa. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматики. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора. «Волшебная флейта» (1891). Э. Шиканедер и театры предместий. Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. «Ведущие мотивы» и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков. Семестры 3,4 Раздел 1. Западноевропейская музыка в 1 половине 19 века (инструментальные и кантатно-ораториальные жанры) Тема 1. Музыкальный романтизм Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания. Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический примат новизны над традицией, воображаемого над действительным. Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития. Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра. Романтический национализм и проблема национального в искусстве. Изучение фольклора. Национальные особенности романтизма в европейских странах и формирование национальных школ. Принцип локального колорита. Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние внемузыкальных факторов на особенности формы. Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество. Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты,

	камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьеррабрас" как попытка создания большой романтической оперы. Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество. Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицизирующие и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона; жанр программной романтической симфонии. Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям. Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество. Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных интсрументальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке. Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество. Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика fin de siecle. Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество. Черты фортепианного стиля композитора. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и вляиние французской и английской фортепианой салонной культуры музицирования. Переосмысление крупных форм; особенности структуры и драматургии в балладах, фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной. Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество. Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах “Фантастической симфонии” и “Гарольда в Италии”). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста"). Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-

	начала 19 веков. Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века Тема 8. Оперное творчество Джакомо Мейербера и французская опера первой половины 19 века. Жанры французского музыкального театра указанного периода: опера комик и опера спасения, большая опера; их связь с театрально-постановочной практикой. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана. Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века. Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto. Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров seria и buffa на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере bel canto и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти) Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди. Периодизация творчества. Оперы Верди на исторические сюжеты и оперы-психологические драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Влияние романтической драмы, творчества Доницетти. Верди и жанр большой оперы; использование принципа локального и исторического колорита. Позднее творчество Верди и проблема вагнеровских влияний. Тема 11. Немецкая романтическая опера (на примере последних опер К.-М. Вебера). Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проикновение стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности. Тема 12. Оперное творчество Вагнера. Историческое значение его творчества. Проблемы периодизации. Автобиографичность опер Вагнера. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для

	вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора. Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество. Взаимодействие классических и романтических тенденций в творчестве Брамса. Связь с традициями немецкого музыкального барокко. Брамс и «лейпцигская школа». Ранний период творчества (фортепианные жанры), «шуманианство» Брамса. Симфонизация фортепианных сонат и камерных ансамблей («скрытые симфонии» - Шуман). Эволюция жанра фортепианной миниатюры. Вокальное творчество. Интерес к фольклору, обработки народных песен, хоры и Folkslied. «Немецкий реквием»: особенности интонационной и жанровой драматургии. Вокальный цикл «Прекрасная Магелона» и шумановские традиции. Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как «инструментальная драма». Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки. Симфонизированная трактовка жанра концерта. Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и Lied в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса. Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество. Претворение традиций австро-немецкого романтического симфонизма и жанров эпохи барокко в творчестве А. Брукнера. Месса и симфония как основные жанры в наследии композитора. Стилевые истоки творчества, влияние И.-С. Баха, Шуберта, Вагнера и др. Широкое использование интонаций бытовых жанров, хорала; автоцитирование. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и обособленность внутренних разделов. «Драматургическая модель» брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей. Особенности полифонического мышления композитора. Тема 15. Инструментальные жанры французской музыки во 2 половине 19 века: “период Обновления”. Инструментальные жанры в творчестве Сен-Санса, Форе, Франка. Культивирование национальных музыкальных традиций и рост национального самосознания и патриотических настроений. Появление различных объединений музыкантов вне Академии изящных искусств и Парижской консерватории, деятельность «Национального музыкального общества» и «Schola Cantorum» (1896). Активизация концертной жизни (концерты п\у Эдуарда Колонна, Э. Ламурё), исполнение сочинений современных французских композиторов. Непрограммные инструментальные жанры в творчестве С. Франка: Симфония d-moll, Скрипичная соната, поздние фортепианные циклы, органные сочинения. Симфонические поэмы Франка и листовские традиции. Черты импровизационности, влияние барочного формообразования и бетховенского симфонизма на стиль композитора. Духовная музыка в творческом наследии Франка в контексте листовских влияний. Композиторы “Школы Франка”: В. д’Энди, А. Дюпарк, Э. Шоссон (краткий обзор: основные тенденции творчества).

	Творческий облик К. Сен-Санса. Жанровый универсализм с преобладанием инструментальной сферы; значение концертно-виртуозных жанров. Претворение жанров концерта, симфонии, симфонической поэмы в русле традиций Листа. Инструментальные сочинения Ж. Бизе (Симфония C-dur, сюита из музыки к драме «Арлезианка”), Э. Лало («Испанская симфония»), Э. Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром). Тема 16. Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века. Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в «Сказках Гофмана». Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность «Лирического театра». Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер «Искатели жемчуга», «Кармен»), А. Тома («Миньон», «Гамлет»), Ж. Массне («Вертер»), Сен-Санса («Самсон и Далила»). Экзотическая (восточная\испанская) тематика лирических опер. Тема 17. Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса. Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры их творчества. Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки и национальных музыкальных традиций. Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла «Моя родина»). Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: «Славянские танцы» и « Славянские рапсодии»; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере «Русалки»). Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»). Григ как педагог и музыкально-общественный деятель. Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для

	фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса. Раздел 4. Западноевропейская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини. Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканьи, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма. Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье). Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора. Тема 19. Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа. Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние «лейтмотивы». Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере «Коррехидор». Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество. Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие «интонационной фабулы» (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки. Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер. Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и

	программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»). Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние опер Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом. Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество. Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов «Могучей кучки». Антивагнеровская направленность музыкального «импрессионизма», стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве старших современников К.Дебюсси (А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне). Тесная связь искусства К. Дебюсси с поэтическим искусством современников (П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк и др.) Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тендений. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора («Пеллеас» и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По). Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно- бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Классицистские черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний. Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления Тема 24. Нововенская школа Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шенбергом. Высокий уровень музыкально-театральной и концертной жизни Вены, организация международных моцартовских фестивалей в Зальцбурге, выдающееся искусство дирижеров (Б. Вальтер). Упадок художественной жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии. Шенберг как крупнейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель серийной техники. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма в раннем периоде творчества (на примере оратории «Песни Гурре»). Поворот

	атонализму, влияние символизма и экспрессионизма на образы и сюжеты. Новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Воскрешение старинных полифонических форм. Серийная техника и ее конструктивно-эстетические основы. Немецкий и американский периоды творчества Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А.Шенберг - педагог и теоретик. Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера «Воццек». Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром – вершина инструментальной музыки Берга. Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда. Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик. Разнообразие деятельности композитора: Хиндемит как исполнитель, дирижер, педагог, теоретика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов и черты экспрессионизма. Гротеск и урбанистические мотивы в ранних операх. Главенство значении принципов линеарного развития. Хиндемит и «Молодежное движение» (Lugend-bewegung)], концепция «новой деловитости». Сочинения зрелого периода: опера «Кардильяк», циклы инструментальных ансамблей, вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др. Масштабные философские концепции «Художник Матис», Симфония in Es и «Гармония мира». Эволюция художественного мировоззрения: от «абсолютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному осмыслению исторического процесса. Роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система; ее теоретическое обоснование в «Руководстве по композиции» и художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Музыкальный неоклассицизм в творчестве Хиндемита. Значение приема стилизации. Неоклассические тенденции в творчестве М.Равеля, Ф.Бузони, А.Казеллы и др. Тема 26. Творчество К. Орфа Карл Орф как выдающийся театральный композитор. Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 1930-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкального и драматического театра. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, в отличие от усложненной манеры раннего периода. Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, театральными экспериментами И.Ф. Стравинского. Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты («Триумфы»); 2) обработки («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. Интернациональная основа творчества и «мировой театр» К. Орфа. Концепция «Шульверк».

	Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального творчества. Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского. Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко. Многообразие жанров в наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Неоклассические и «белобалетные»образы в балетах Стравинского. Модели в оперном жанре: опера-буффа, оратория. Театральные сочинения смешанных жанров. Принцип концертности в творчестве Стравинского. Индивидуальность жанровых решений в симфониях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950–1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения композитора. Влияние творческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство. Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки». Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском театре, литературе, изобразительном искусстве. Внемузыкальные влияния на творчество французских композиторов послевоенного поколения. Возникновение группы «Шести» (Les six) в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель «Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников «шестерки», ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация мелодии, «обнаженная фактура», роль ostinato. Коллективный альбом — балет «Новобрачные с Эйфелевой башни».Вторая фаза — (с середины 1920-х годов) – поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы. Артюр Онеггер — крупнейший французский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pasific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д’Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стилевого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хорала, черты органности

	в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в «военных» симфониях. А. Онеггер — музыкальный писатель и публицист. Франсис Пуленк . Ранние годы творчества — под влиянием эстетики «Шестерки» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа «Груди Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос». Дариюс Мийо - огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в «операх-минутках», «маленьких симфониях» и крупномасштабные замыслы, отмеченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия «Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, северо-американского) Тема 29. «Молодая Франция» и творчество О. Мессиана. Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая Франция» (О. Мессиан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие).Оливье Мессиан как выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; связь между французской классикой и современностью в его творчестве. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского. Органичное преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики О. Мессиана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символике. Теория ритма: поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. «Лады ограниченных транспозиций»жэюужхдб. Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде синтеза». Педагогическая деятельность О. Мессиана (ученики П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиана на творчество композиторов европейского авангарда первой и второй волны, на искусство постмодернизма. Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале XX века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструментальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози).Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хорала и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора («Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве главного направления в итальянской

	музыке 1920-1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества — О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки. Отказ от крайних форм стилистического новаторства, сплав позднего романтизма и импрессионизма в творчестве Респиги. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Неоклассицизм в творчестве Пиццетти. Поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Основная сфера композиторской активности — оперное творчество; художественная полемика с веризмом. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. Д. Малипьеро : неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма. Тема 31. Пути развития национальных композиторских школ в первой половине XX века. Формирование черт нового национального музыкального мышления. Новые методы работы с фольклорным материалом в сравнении с романтической практикой XIX века. Открытие архаических или специфически «диалектных» пластов народного музыкального творчества. Преобладающий отход от прямого цитирования напевов к т. наз. «воображаемому фольклору» (термин С. Морё) на основе постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с современными композиторскими техниками и стилевыми направлениями. Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леош Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину(1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус(1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма.

	Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда. Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс. Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История зарубежной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература:* Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М., 2006. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1.: Под знаком Аркадии. – М., 1998. Сапонов М.А. Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. – М., 2004. **Семестры 3, 4** Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. (М., 1975). Кн. 2. (М., 1990), Кн. 3. М., 2003. Музыка XX века. Очерки в двух частях. 1890–1945. – М.: Музыка, 1977. Ч. I, кн. 2. / Ред. Д.В. Житомирский. – 574 с.; 1984. Ч. II, кн. 4. / Ред. Д.В. Житомирский и Л.Н. Раабен. – 510 с.: нот.; 1987. кн. 5А / Ред. М.Г. Арановский и Д.В. Житомирский. – 342 с.: нот. *Дополнительная литература* И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016.

	Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017 Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014. Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018. Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019. Ковнацкая Л. Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. – СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом "Галина скрипсит", 2018. Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019. Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017. Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон,Клод Дебюсси,Одилон Редон. – М.: Прогресс-Традиция, 2016 *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки*

	Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О. 07.02	**ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ**
ОПК-1	Разработчики - Хадеева Е.Н./доцент, кандидат искусствоведения, Порфирьева Е.В./профессор, кандидат искусствоведения
	I. Цели и задачи дисциплины Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов. Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории русской музыки с древнейших времен до начала XX века, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных исторических периодов и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

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

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**		
			5	**6**	**7**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**8**	232	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		56			
Общая трудоемкость		**288**			

IV. Содержание дисциплины.

5-6 семестры

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII в.

Основные жанры и формы музыкального творчества, присутствовавшие в русской культуре того времени: кант; разнообразные формы культовой музыки (от монодических роспевов до партесных композиторских сочинений); первые образцы западноевропейской инструментальной военной музыки.

Кант. Внекультовая духовная лирика как основная разновидность музыкально-поэтического творчества этого времени в жанре канта. Кант в «школьном театре» второй половины XVII — первой половины XVIII в. Преломление традиций литургической драмы западноевропейского средневековья в восточнославянском «школьном театре» того времени.

Формирование панегирических кантов и кантов-виватов на рубеже XVII — XVIII вв.

	Культовая музыка. Утверждение многоголосия в русской литургической музыке и зарождение форм авторского музыкального творчества в партесных композициях. Значение деятельности украинских мастеров — Симеона Пекалицкого и Николая Дилецкого для развития русской музыкальной культуры. Появление первых партесных композиций, принадлежащих русским музыкантам. Деятельность Василия Титова. Партесный концерт и его роль в развитии русской композиторской культовой музыки XVIII — XIX вв. Новые тенденции в развитии русской культуры рассматриваемого периода. Постепенная европеизация быта русского дворянства. Основные формы музыкального творчества в русской культуре того времени: дальнейшее развитие канта; формирование сольной лирической песни с сопровождением; дальнейшее развитие форм многоголосного культового пения; усвоение некоторых форм западноевропейской композиторской музыки XVIII в. Постановка оперы Франческо Арайи «Сила любви и ненависти» (1736) как событие, характеризующие новый этап развития русской музыкальной культуры. Опера-сериа в России в 30 — 50 гг. Рождение русского оперного театра. Появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров. Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Основные формы музыкального творчества и музыкальная жизнь рассматриваемого периода. Постепенный закат канта и замещение его «российской песней»; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной лирики; появление в культовой музыке классицистского концерта; зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки. Формирование русской композиторской школы и кристаллизация форм новоевропейской композиторской музыки в русской культуре последней трети XVIII в. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами XVIII в. Классицистский хоровой концерт и его особенности в сравнении с образцами партесных композиций. Функциональное упорядочение гармонического языка и кристаллизация классического тактового метра в духовных концертах Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского. Особенности ритмизации культовой прозы: «соединение универсального европейского такта и старорусской свободной прозы» [В.Н. Холопова] как отличительная черта классицистского духовного концерта. **Тема 3. Русская музыка XVIII в.** Формирование национальной композиторской школы Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке. Основные хронологические вехи.

	Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного типа». Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранные музыканты на русской придворной службе. Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров. Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, условность применения термина «опера» в отношении народно-бытовых комических музыкальных спектаклей, созданных драматургами М. Поповым и А. Аблесимовым. Значение музыкально-поэтической традиции русского города XVII—XVIII вв. для формирования музыкально-драматических произведений XVIII в. Русская комическая опера XVIII в. и родственные ей «низовые» жанры западноевропейской культуры XVII—XVIII вв. (зингшпиль, водевиль). 1780-е гг. — новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780—1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII—начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский). Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758). Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры. Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II. Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже

	XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский). **Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.** **Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX в.** Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов). Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебно-фантастическая. Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр. Оперное творчество А.Н. Верстовского. «Аскольдова могила». Водевиль в творчестве Верстовского. **Тема 5. Музыкальная культура России первой половины XIX века. Жанр оперы в творчестве Глинки** Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки. Жанровое многообразие творчества М.И. Глинки. Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа. «Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия». **Тема 6. Жанр оперы в творчестве А.С. Даргомыжского** Жизненный и творческий путь, восприятие композитором новых направлений в литературе и искусстве России 40-50 годов XIX века, взаимопроникновение реализма и романтизма. Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики.

	Новаторские черты оперы «Эсмеральда»; адаптация выразительных средств «большой французской оперы» и формирование нового для русского музыкального театра типа музыкальной драматургии. «Русалка» и тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и пути развития лирико-психологической оперы в России. **Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв.** **Тема 7. Музыкальная культура России 60—80 гг. XIX века. Могучая кучка. Жанр исторической оперы в творчестве кучкистов** Общеисторическое развитие; взаимодействие революционно-демократической, славянофильской и почвеннической идеологии; актуальные социальные проблемы; психологический реализм русского искусства. Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский). Проблематика музыкального искусства; расширение жанровых и интонационно-стилевых основ. «Литературоцентризм» (Ю. Келдыш) творчества композиторов, определяющее значение жанра оперы. Своеобразие национальной оперной школы – многообразие тем и сюжетов (историческая, лирическая, комическая опера, песенная бытовая драма, опера на библейские сюжеты); различное решение проблем оперной драматургии. Особенности развития литературы и искусства в пореформенную эпоху. Формирование русского реализма как особого рода системы установок и ценностей. Борьба за «содержательность» и творчество композиторов «Могучей кучки». Особенности музыкально-эстетических воззрений кучкистов. Попытки изгнать из «серьезного» искусства условность выражения, «литературоцентризм» (Ю. Келдыш) их творчества: обращение почти исключительно к словесно-музыкальным жанрам, а в области инструментальной музыки — к предельно конкретизированной жанровыми аллюзиями программной «картине» (фантазии, программной сюите, программной увертюре **Тема 8. М.А. Балакирев** Балакирев – создатель Новой русской школы. Историческое значение музыкально-общественной, фольклористской деятельности; формирование эстетических установок кучкизма; жизненный путь. Народная песня в творчестве Балакирева, новые принципы обработки фольклорного материала. Разнообразное преломление образов Востока. Симфоническая музыка. Глинкинские традиции и романтическая поэмность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма. Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма. Камерно-вокальная музыка Балакирева.

	Тема 9. Музыкальная драма М.П. Мусоргского Мусоргский в отечественной историографии. Музыкально-эстетические воззрения композитора. Тема народа как основная проблема творчества. Особенности музыкального языка Мусоргского. «Индуктивность» формообразования произведений Мусоргского и Дебюсси (Р. Лаул). Камерно-инструментальные произведения Мусоргского. Особенности трактовки жанров «русская песня» и баллада. Музыка и слово в вокальных произведениях Мусоргского, «неосинкретизм» (В.Н. Холопова) Мусорского — вокального композитора. Особенности ритмики Мусоргского. Оперное творчество Мусоргского. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо») и их роль в становлении музыкальной драматургии Мусоргского. «Женитьба» и преломление ее традиций в советской камерной опере. Мусоргский и Шостакович. «Борис Годунов» — к истории создания. Особенности драматургии оперы. Мусоргский и Пушкин (к вопросу о параллелях в построении драматургического целого. Трактовка оперных форм Мусоргским).Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: история создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы. народная музыкальная драма. Многоплановость оперы и некоторые особенности драматургии. «Сорочинская ярмарка»; история создания. Редакции оперы. Проблема редакций оперных произведений Мусоргского. Деятельность П. Ламма. **Тема 10. А.П. Бородин** Жизненный и творческий путь, своеобразие личности А.П. Бородина - ученого и композитора. Черты стиля: «глинкианское» начало, традиции западноевропейского классицизма (тематическое развитие и формообразование) и романтизма (гармония, фактура, оркестровка), народно-песенные и культовые истоки музыкального языка, эпический тип мышления. Оперное творчество. Замыслы 1860-70-х годов. Опера-фарс «Богатыри». «Князь Игорь»: история создания, идейно-художественная концепция, особенности драматургии, преломление традиций «Руслана и Людмилы» Глинки в трактовке оперных форм. Симфоническая музыка композитора. Особенности «эпического» симфонизма: специфическая образность, неконфликтный тип драматургии, особые приемы музыкально-тематического развития, классичность структуры цикла. Камерно-инструментальное творчество, роль квартетов Бородина в становлении русской камерно-инструментальной музыки. Камерно-вокальные сочинения композитора, новизна формы и музыкального языка. Историческое значение наследия Бородина.

	Тема 11. Жанр сказочной оперы в русской музыке XIX века и творчество Н.А. Римского-Корсакова Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение. Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Понимание композитором слова «кучкизм». Общественная и педагогическая деятельность Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. Особенности музыкального языка поздних сочинений композитора. Оперные произведения рубежа 1870 — 1880-х гг. Оперы 1890-х гг., жанровый состав и тематика. Поздние оперы композитора, особенности драматургии, преломление влияний речевого театра начала века в «Золотом петушке» и «Сказании о Граде Китеже». 1860-е годы как период творческого формирования. Оперное творчество. Особенности восприятия эстетики кучкизма, собственные взгляды на проблему русской исторической оперы, эволюция принципов оперной эстетики от «Псковитянки» к «Снегурочке». Формирование ключевых философско-эстетических идей в «Майской ночи» и «Снегурочке»; сочетание нескольких стилистических пластов в сказочно-эпическом жанре – лирического, фантастического, обрядового, комического. Новаторство работы с фольклорным материалом. Становление лейтмотивной системы, приемов симфонизации оперы. «Снегурочка» как итог формирования оперного стиля. **Тема 12. Жанр лирической оперы в творчестве Чайковского** Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского. Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция. Симфоническое творчество Чайковского. Особенности трактовки жанра симфонии. Новаторские черты симфонизма. Основные жанры симфонических произведений композитора. Соотношение программной и непрограммной инструментальной музыки. Взаимодействие симфонии и оперы. Разнообразие типов симфонии у Чайковского. Рубежное значение Четвертой симфонии. Пятая и Шестая симфонии как вершины в развитии жанра «инструментальной драмы». Преломление традиций Чайковского в русской и советской музыке XX в. Программный симфонизм. Оркестровые сюиты. Инструментальные концерты. Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской деве», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм. Новаторский характер балетов Чайковского. Преломление традиций Чайковского в балете XX в. Камерная музыка Чайковского. Особенности трактовки камерно-инструментальных жанров композитором и некоторые особенности музыкальной культуры России конца XIX — начала XX вв. **Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.**

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

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

	традиций. Камерно-инструментальная музыка. Симфонизация камерных жанров, особая роль сонатной формы, сквозное тематическое развитие, драматургическая роль медленных частей. Кантатно-хоровое творчество. Создание жанрового типа лирико-философской кантаты. Разнообразие истоков тематизма, воплощение идеи «русской полифонии». Опера-трилогия «Орестея» и ее место в русском музыкальном театре XIX века. Новаторская трактовка камерно-вокального жанра. **Тема 18. С.В. Рахманинов** Рахманинов и русская музыкальная культура XX в. Многогранность творческой личности Рахманинова. Особенности формирования композитора. Черты стиля. Пианизм Рахманинова и стилистика его фортепианного творчества. Жанр фортепианного концерта в творчестве композитора: симфонизация драматургии и тематического развития. Сочинения малых форм: широта жанровой палитры, специфика программности и музыкального языка. Оперное творчество композитора и пути развития оперного жанра в XX веке. Симфоническое творчество Рахманинова как результат органичного сплава традиций Чайковского и новых тенденций, характерных для инструментальной музыки рубежа XIX-XX вв. Вокально-симфонические и хоровые произведения: обновление содержания, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности. Камерно-вокальное творчество Рахманинова: индивидуальный стиль и традиции русской камерно-вокальной лирики XIX в. **Тема 19. А.Н. Скрябин** Своеобразие творческой личности Скрябина, новаторство художественных исканий. Философско-эстетические воззрения. Концепция Мистерии, идея синтеза искусств. Стилевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму. Фортепианное творчество. Пианизм Скрябина. Особенности стилистики ранних сочинений. Преломление традиций фортепианной музыки XIX в. в сочинениях 1890-х годов. Основные жанры; создание жанра фортепианной поэмы. Сонаты Скрябина. Новаторство фортепианного стиля. Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического поэмного симфонизма. Опыты Скрябина в области синтеза различных искусств и выход за рамки позднеромантической эстетики в сочинениях позднего периода творчества. Воплощений музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме. Новое понимание лада и тональности в поздних сочинениях композитора. Скрябин и музыка XX в.

	Тема 20. И.Ф. Стравинский. Творческий портрет И.Ф.Стравинского. Стиль и эстетические основытворчества. Обзор жанров. Стиль и композиционные техники Стравинского в разные периоды творчества. Характеристика балетного творчества композитора. Эволюция сюжетов и музыкального языка. Стравинский и антреприза С. Дягилева. Замысел и постановка «Весны священной». Сюжет, композиция и драматургия. Анализ партитуры и оркестровых нововведений в произведении. Показ и сравнение различных постановок. «Свадебка»: инструментальный и вокальный составы, особенности работы с ними. Подлинный фольклор и его трактовка композитором. **7 семестр** Введение: Вопросы периодизации отечественной музыкальной культуры XX века. Музыкальная культура послереволюционного периода в ее преемственной связи с русской музыкальной культурой дооктябрьского периода. Значение изучения достижений отечественной музыкальной культуры первых десятилетий XX века для понимания общеевропейских процессов развития искусства. Раздел I. Отечественная музыкальная культура конца 10–50-х годов XX века Тема 1. Общие тенденции развития музыкальной культуры Ситуация в отечественной музыкальной культуре в первые послереволюционые годы. Практика государственного музыкального строительства, новые условия функционирования искусства. Идея массовости как фактор формирования эстетики нового революционного искусства. Двадцатые годы как начальный этап строительства советской музыкальной культуры. Противоборство позиций во взглядах на пути становления искусства будущего. Роль различных музыкально-творческих группировок, их характеристика. Значение музыкальной науки и публицистики как активной части строительства новой культуры. Эксперименты по реформированию системы музыкального образования. Художественная ситуация в музыкальном искусстве двадцатых годов. Радикальное обновление эстетических нормативов и языка музыкального искусства и развитие традиций русской музыкальной культуры. Параллельные процессы в отечественном музыкальном творчестве и творчестве западных композиторов. Важность контактов между советскими музыкантами и музыкантами Запада для общих процессов развития музыкальной культуры. Характеристика важнейших творческих направлений в композиторском творчестве двадцатых годов. Роль крупнейших композиторов и музыкальных деятелей предреволюционных лет А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, Р. Глиэра, С. Василенко и др. в послереволюционной музыкальной культуре. Значение творческой деятельности Н. Мясковского в эти годы. Активность представителей русского художественного авангарда в первые послереволюциооные годы, место музыкального авангарда в этом процессе. Деятельность А.Лурье, Н. Рославца, А.Мосолова В. Щербачева и др. в эти годы. Формирование нового поколения композиторов – представителей отечественной композиторской школы. Характеристика становления творчества Д. Шостаковича в этот период. Тридцатые годы – этап формирования нормативной художественной эстетики в Советском Союзе. Основные показатели этого явления:

	создание творческих союзов, декларирование принципов искусства социалистического реализма, практика «проработок» деятелей искусства. Унификация стилевых направлений в искусстве этих лет, трагические судьбы представителей русского авангарда. Созидательные процессы в советской культуре этого периода как результат поддержки искусства государством. Успехи советской исполнительской школы, создание исполнительских коллективов высокого профессионального уровня. Ситуация в композиторском творчестве этих лет. Рождение советской музыкальной классики, связанной с именами Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Стилевые тенденции. Формирование новой концепции героя в искусстве под влиянием идей демократичности и доступности. Влияние звукового кино на облик отечественной культуры в целом. Формирование молодых профессиональных национальных культур как проявление установки на выравнивание национальных культур. Влияние нормативной эстетики на картину жанров в советской музыке. Песенные направления в опере и симфонии как выражение идеи демократизации в трактовке музыкальных жанров. Особые условия функционирования искусства в период Великой Отечественной войны. Действие основных художественных закономерностей, сформировавшихся в тридцатые годы, в искусстве военных лет. Послевоенные годы как особый этап в развитии отечественной культуры. Особая атмосфера в общественной и культурной жизни, вызванная ужесточением идеологической диктатуры. Партийные постановления этих лет, их оценка с современных позиций. Основные проблемы композиторского творчества этих лет. Тема 2. Вокально-хоровое творчество композиторов в 20-е – 50-е годы. Особая роль вокально-хоровой музыки в советской музыкальной культуре. Непосредственная связь между направленностью развития вокально-хоровых жанров с общими идеологическими установками, доминировавшими в советском искусстве. Советская массовая песня как феномен советской культуры. Характерные стилевые черты песенного творчества двадцатых годов. Роль А. Давиденко в формировании художественного облика массовой песни того времени. Изменение жанровых и стилевых черт массовой песни в тридцатые годы. Влияние звукового кино на характер массовой песни. Крупнейшие мастера песенного творчества тридцатых годов: И. Дунаевский, А. Александров, В. Захаров, М. Блантер и др. Пути формирования крупных хоровых жанров, воздействие практики массовых революционных действ на область кантатно-ораториального творчества в двадцатые годы. Характерные особенности кантат и оратorий тридцатых годов в контексте общих идей искусства этого периода. Тема 3. Инструментальные жанры в творчестве композиторов 20-х – начала 50-х годов Особенности развития жанра симфонии в двадцатые годы. Своеобразие пути развития отечественного симфонического творчества по сравнению с западным. Преемственная связь послереволюционного симфонизма с традицией русской дореволюционной симфонии (Пятая, Шестая симфонии Мясковского, Первая симфония Шостаковича). Линия обновления жанра через внедрение приемов кантатно-ораториального плана (Вторая симфония Щербачева), практики озвучивания массовых действ, киномонтажа (Вторая симфония Пащенко,

	Вторая и Третья симфонии Шостаковича), приемов музыкального театра (симфонии Прокофьева). Влияние на характер развития инструментальных жанров установок на максимальную доступность и демократичность, проявившуюся в тридцатые годы. Дискуссии о советском симфонизме 1935, 1941 годов, их роль в формировании концепции песенного симфонизма. Симфонии «факта и хроники» – воплощение конкретной картины современности, стереотипов иллюстративно-программного симфонизма. (Симфонии Книппера, Шебалина, Щербачева). Особое место Шестнадцатой симфонии Мясковского. Формирование симфонического метода Шостаковича в симфониях тридцатых годов, его основные черты. Концепция, драматургия и стиль симфоний Шостаковича тридцатых – пятидесятых годов (Четвертая-Десятая). Проявление симфонического метода Прокофьева в Пятой – Седьмой симфониях. Возрастание роли камерно-инструментальной музыки в XX веке, отражение в ней художественных экспериментов и стилевых тенденций своего времени. Основные направления в камерной музыке двадцатых годов: академическое (А. Глазунов, М. Штейнберг, Р. Глиэр); продолжающее символистско-экспрессионистские течения русского предреволюционного искусства (Третья, Четвертая фортепианные сонаты Мясковского); воплощающие эстетику «современничества» - конструктивно-урбанистические опусы (А. Мосолов, Н. Рославец). Тенденция к театрализации камерной музыки, характерность ансамблей разножанрового типа (Нонет В. Щербачева, Квинтет ор. 39 С. Прокофьева, Септет Г. Попова). Изменение характера камерно-инструментальных жанров в связи с доминирующими эстетико-идеологическими нормативами в тридцатые-сороковые годы. Формирование особой линии камерно-инструментальной музыки в творчестве Шостаковича в этот период (виолончельная соната, первый струнный квартет, фортепианный квинтет). Параллели между симфониями и камерно-инструментальными сочинениями Шостаковича (Трио «Памяти Соллертинского» – Восьмая симфония). Проявление черт позднего стиля Прокофьева в фортепианных сонатах советского периода. Тема 4. Музыкально-театральные жанры. Двадцатые годы – экспериментальный период в развитии оперного жанра. Связь этих экспериментов с практикой западноевропейского театра. Влияние драматического театра на пути развития оперного творчества. Революционный театр В. Мейерхольда в его связях с направлениями оперного театра. Мейерхольд и музыкальный театр. Театральные принципы К. Станиславского, А. Таирова, их значение для советского оперного театра. Основные черты оперного творчества 20-х годов: революционная тематика, тенденция приближения оперы к драматическому спектаклю с музыкальным сопровождением, использование приемов театра «Синей блузы», насыщение ораторскими элементами, преломленными через практику массовых революционных представлений. Сатира художественном творчестве 20-х годов и опера Шостаковича «Нос». Оперная эстетика Прокофьева на примере опер «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел». Основные тенденции в оперном творчестве 30-х годов. Влияние большой литературы, тенденция к демократичности в трактовке жанра. Направление песенной оперы, его основные черты. Опера «Леди Макбет Мценского уезда», ее место в творчестве Шостаковича.

	Оперный театр Прокофьева советского периода. Проявление некоторых тенденций песенной оперы в опере Прокофьева «Семен Котко». Оперы «Обручение в монастыре» и «Война и мир». Творчество в области балета в двадцатые годы – отражение общих закономерностей, типичных для художественной культуры послереволюционных лет. Сосуществование нескольких линий в балетном театре этого периода: бытование классического репертуара (в том числе в виде осовременивания классического балета), обновление традиций через использование современной темы, направление, связанное с радикальным обновлением всей системы художественных средств. Линия сатиры в балетном творчестве двадцатых годов, ее антиромантическая основа. Опора на хореографическую лексику, заимствованную из спорта, эстрадной эксцентрики, немого кино. Полемика с идеей драматического балета в балетах Шостаковича «Болт» и «Золотой век». Балет Прокофьева «Стальной скок». Связь с современными художественными направлениями, влияние конструктивизма. Воздействие советской нормативной эстетики на балетный театр в тридцатые годы. Наличие «генеральной линии» в развитии жанра, проявляющейся в понимании балета как хореографической драмы (драмбалет), выдвижение на первый план литературно-драматического начала и подчинение ему музыки, танца. Проявление эстетических нормативов хореодрамы в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа», идеи героического балета в «Лауренсии» А. Крейна. Линия «театра переживания» в балетном творчестве тридцатых годов. Особое место балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Тема 5. Н. Я. Мясковский Н. Я. Мясковский как крупнейший русский композитор первой половины XX века, его место в истории отечественной музыкальной культуры. Особенности художественного формирования композитора. Раннее творчество Мясковского и музыкально-поэтический символизм. Стилевая эволюция Н. Я. Мясковского в советский период. Характеристика разных сфер его деятельности. Мясковский – композитор, педагог, критик, музыкально-общественный деятель. Основные музыкальные жанры в творчестве Мясковского. 27 симфоний – жанровая доминанта его творчества, роль симфонического творчества Мясковского в развитии симфонической музыки в первой половине XX века. Характеристика камерно-инструментального творчества Мясковского. Переплетение традиций и новаторства в музыкальном стиле композитора, новый контекст бытования устоявшихся выразительных средств. Мясковский и общая картина музыки XX века. Соотношение стиля композитора с современными ему стилевыми направлениями. Тема 6. С. С. Прокофьев Личность и творчество С.С. Прокофьева в системе музыкальной культуры XX века. Значение Прокофьева как одного из выразителей художественного мышления своего времени и индивидуальные черты его облика и стиля. Рассмотрение творческой эволюции Прокофьева, характеристика основных этапов его творчества. Жанровая картина творчества Прокофьева, универсализм композитора, проявившийся в многообразии жанров его творческого наследия. Особое место музыкального театра Прокофьева как области творчества, выражающей сущностные черты творческой индивидуальности, воздействие его на другие жанры – симфонию, камерную музыку и др. Взгляды Прокофьева на роль оперы в современном музыкальном

	театре, обновление эпического музыкального «театра представления». Новаторство в области балета. Инструментальные жанры в творчестве Прокофьева. Новаторские черты музыкального стиля Прокофьева. Прокофьевские традиции как источник развития композиторского творчества во второй половине XX века. Проблемы исполнительской интерпретации музыки Прокофьева. Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века Тема 7. Общие художественные тенденции. Музыкальная жизнь и стилевые направления в отечественной музыкальной культуре периода конца 50–60-х годов. Рубеж 50–60-х годов как этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация музыкальной культуры во второй половине XX века, наличие субэтапов. Основные черты музыкальной культуры 60-х годов. Многообразие форм художественной жизни в этот период, их значение для музыкальной культуры. Музыкальная культура в контексте общехудожественных идей того времени (литература, театр, изобразительное искусство, кинематограф). Множественность стилевых направлений в композиторском творчестве 60-х годов. Характерная направленность творчества на интенсивное языковое обновление. Характерный процесс освоения и накопления новых языковых ресурсов. Появление нового композиторского поколения: А. Волконский, В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, В. Сильвестров, С. Слонимский, Н. Сидельников, В. Тормис, Б. Чайковский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др. Роль композиторов старшего поколения – Шостаковича, Свиридова. Тема 8. Стилевые тенденции в отечественной музыкальной культуре в период 70–80-х годов Преемственность в развитии музыкального искусства с 60-ми годами и при этом постепенная смена культурной парадигмы. Новое в композиторском творчестве 70–80х годов. Отход от увлечения технологическими проблемами. Перенос акцентов с обновление языка на типы высказывания: Монологизация форм высказывания. Развитие полистилистики (от коллажного типа, свойственного 60-м годам, к симбиотическому). Неоромантические тенденции, медитативная лирика, углубление чувства культурной памяти. Тема 9. Д. Д. Шостакович Д.Д. Шостакович – композитор, запечатлевший суть трагической истории XX века. Многообразие образных проявлений в музыке Шостаковича. Особенности творческой эволюции Шостаковича. Характеристика основных ее этапов: ранний – этап формирования стиля, особые достижения в области музыкального театра, интерес к прикладным жанрам, ранние симфонии; зрелый (тридцатые – пятидесятые годы) – выдвижение «большой» симфонии как центрального жанра, значение камерно-инструментального творчества; поздний (шестидесятые – семидесятые годы) – изменение картины жанров, тяготение к камерным жанрам и жанровому синтезу, внимание к слову, преобладание монологичности. Особенности музыкального стиля и творческого метода Шостаковича. Анализ «музыкальной тайнописи» композитора, знаковой системы, музыкальной символики. Оркестровое новаторство Шостаковича. Влияние Шостаковича на композиторское поколение второй половины XX века. Проблемы исполнительской интерпретации произведений Шостаковича.

	Тема 10. Вокально–хоровое творчество 60-х – 80-х годов. Интерес к жанрам, в которых достигается синтез слова и музыки в этот период. Начиная с 60-х годов XX века – период возрождения старинных традиций русской хоровой культуры. Связь исполнительской практики этих лет и композиторского творчества. Основные направления в творческой практике: 1) стилевые тенденции, вопросы языка 2) жанровые решения. Неофольклорная линия в камерном вокальном и хоровом творчестве – В. Гаврилин, С. Слонимский, Р. Щедрин, Г. Свиридов. Декламационность как важное направление стилевых поисков. Камерное вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова. Хоровое творчество Р. Щедрина. Хоровой концерт как характерная жанровая разновидность этого периода. Тема 11. Г. В. Свиридов. Г. Свиридов и его место в русской музыкальной культуре XX века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества приоритет вокально-хоровых музыкальных жанров. Особенности воплощения поэтического слова в музыке Свиридова. Проявление русского национального начала в творчестве Свиридова: фольклорные, литургические, светские музыкальные традиции. Основные этапы творческой эволюции композитора. Проявление принципов неофольклоризма (кантата «Курские песни»). Позднее творчество: черты неолитургического направления (Три хора из музыки к драме А. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»). Тема 12. Инструментальные жанры в творчестве композиторов 1960–80-х годов Творчество композиторов в области инструментальных жанров – область интенсивных поисков и экспериментов. Сосредоточие наиболее плодотворных творческих идей в ведущих жанрах – симфонии и концерте. Особенности развития жанра симфонии. Процесс «дестабилизации жанра» (М. Арановский). Влияние на концепции симфоний интрамузыкальной программности. Проявление художественных тенденций симфонического жанра в поздних симфониях Шостаковича. Симфония и концерт в творчестве А. Шнитке. Симфонии Г. Канчели, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Процесс жанровой диффузии в области симфонии и концерта. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Губайдулиной, Б. Чайковского, Э. Дениства и др. Интенсивность развития камерно – инструментальных жанров в данный период. Камерно-инструментальная музыки как привлекательная сфера для творческих экспериментов, эксперименты в области инструментальных составов, обновление музыкальных средств, освоение новых систем звуковой организации. Тема 13. Музыкально-театральные жанры 60-е годы XX века – этапный период в развитии оперного жанра. Отход от нормативности, доминировавшей в оперном творчестве предыдущих десятилетий, утверждение принципа индивидуализации художественных решений. Возвращение оперной классики XX века на оперную сцену в 60-е годы как стимул для творческих экспериментов. Влияние оперного театра Прокофьева, Шостаковича, западной

	оперы XX века на художественные идеи в области оперного театра в 60-80-е годы. Основные направления в развитии оперного творчества: «Большая» опера. Эпико-драматический тип («Виринея», «Мастер и Маргарита» С. Слонимского, «Мертвые души» Р. Щедрина, «Петр Первый» А. Петрова). Камерная опера – ведущий тип лирико-драматической оперы. Характерные черты: типы сюжетов (интерес к «маленькому человеку», а также поэтической личности), внешнее сжатие музыкальной композиции, ведущая форма высказывания – монолог. Проявление данных закономерностей в творчестве Холминова («Шинель» и «Коляска»), Г. Седельникова («Бедные люди»), Ю. Буцко («Записки сумасшедшего», «Белые ночи»). Балетный театр – самостоятельный вид искусства этого периода. Существование проблемы музыкального воплощения в балете в ряду других проблем художественных средств. Тенденция к синтезу искусств – важнейшая тенденция современного балетного театра. Значение постановок балетной классики XX века (Стравинский, Прокофьев, Хачатурян, Шостакович) для развития балетного творчества этого периода. Деятельность крупнейших хореографов- мощный творческий стимул для композиторов. Многообразие жанровых и типологических решений балетного жанра: балет-оратория («Ярославна» Тищенко, «Материнское поле» Молдобасанова), опера-балет («Огненное кольцо» Тертеряна, «Давид Сосунский» Оганесяна), симфония-балет («Балет-симфония» Тамберга, Четвертая симфония Эшпая), вокально-хореографическая симфония («Пушкин» А. Петрова). Линия психологического балета, балетное творчество Р.Щедрина. «Музыкальный театр третьего направления» - неакадемические формы музыкального театра, пограничная зона. Развитие на отечественной почве жанра мюзикла. Новые жанровые разновидности: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина»), рок-опера («Крик кукушки Р. Калимуллина). Тема 14. А. Г. Шнитке Творческий портрет. Художественно-философская концепция, основные стилевые составляющие творчества. Теория и практика полистилистики и творчество Шнитке. Черты неоромантического мышления. Символическая программность творчества. Характерный словарь музыкальной «символики» Шнитке. Жанр симфонии и концерта в его творчестве, камерно-инструментальная музыка. Неолитургические сочинения. Тема 15. Р. К. Щедрин Творческий портрет композитора. Основные этапы творческой эволюции Щедрина в контексте художественно-стилевых тенденций музыкального искусства второй половины XX века. Жанровое многообразие творчества. Обновление жанров концерта, симфонии, оперы, балета, хоровых жанров. Тема 16. Отечественная музыкальная культура постсоветского периода Основные черты музыкальной культуры в 90-е годы XX века. Ускорение процесса либерализации в области культуры и искусства, начатого в годы перестройки: духовный подъем в обществе, стимулировавший оживление музыкально-общественной жизни, изменение форм концертной жизни. Фестивали современной музыки как форма пропаганды современного искусства. Авторские фестивали, посвященные Шнитке, Губайдулиной, Сильвестрову, имевшие большой общественный резонанс. Новые творческие объединения конца

	XX века. Характеристика деятельности АСМ-2. Процессы, характерные для развития музыкального творчества – поступательное движение, идущее от творческих направлений предыдущих десятилетий. Развитие феномена искусства постмодерна. Новое в музыкальном творчестве – возрождение традиций русской духовной музыки, относящейся к православному литургическому обиходу (неолитургическая линия).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (слуховые контрольные работы, тесты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература.* 1. Брянцева В. С.В.Рахманинов. М., 1976. 2. История русской музыки в 10-ти томах. Т. 10А. М., 1997. 3. История русской музыки в 10-ти томах. Т. 8. М., 1994. Т. 9. М., 1994. 4. Корабельникова Л. Творчество С. И. Танеева: Историко-стилистическое исследование. М., 1986. 5. Крюков А. Александр Глазунов. М., 1982. 6. Ландсбергис В. Творчество Чюрлениса (Соната Весны). Монография. Изд. 2-е, доп. Л.,1975. 7. Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. Л., 1985. 8. Рапацкая Л. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001. 9. Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1980. 10. Рубцова В. А.Н.Скрябин. М., 1989 11. Савенко С. Мир Стравинского. М., 2001. 12. Туманина Н. Чайковский: великий мастер 1878-1893. М., 1968. 13. Туманина Н. Чайковский: путь к мастерству 1840-1877. М., 1962. 7 семестр 1. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010. 2. Алмазова Т.А. Отечественная музыкальная культура 1910–1920-х годов в контексте художественных исканий времени: учеб. пособие по курсу «История отечественной музыки»: для студентов музыкальных вузов (специальность «Музыковедение»)

Казань: Казан. консерватория, 2015.
3. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.
4. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.
5. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.
6. Порфирьева Е.В. Национальные оперные студии при Московской консерватории и их место в советской музыкальной культуре: Учебное пособие: Для преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений. Казань: Казан. консерватория, 2016.
7. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.

Дополнительная литература.

1. А.Н. Скрябин и пространство культуры XX века. М., 2009.
2. А.Н. Скрябин. Письма. М., 1965.
3. А.Н. Скрябин. Сборник статей к столетию со дня рождения. М., 1973.
4. Альшванг А. Статьи о Скрябине в избранных сочинениях. Т. 1. М., 1964.
5. Асафьев Б. Книга о Стравинском. М., 1967.
6. Асафьев Б. Русская музыка XIX и начала XX века. Л., 1979.
7. Балакирев М. Исследования и статьи. Л., 1961.
8. Балакирев М. Летопись жизни и творчества. Л., 1967.
9. Берберова Н. Чайковский. История одинокой жизни. Берлин, 1936.
10. Бернандт Г. С. И. Танеев. М.-Л., 1950.
11. Богословский Е. Мои встречи с С.И. Танеевым//Музыкальный современник, 1916, № 8.
12. Брянцева В. Сергей Рахманинов. М., 1976.
13. Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. М., 1982.
14. Ванечкина И., Галеев Б. «Поэма Огня»: Концепция светомузыкального синтеза А.Н. Скрябина. Казань, 1981.
15. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
16. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
17. Воспоминания о П. И. Чайковском. М. 1962; Изд. 4. испр. Л., 1980.
18. Воспоминания о Рахманинове, тт. 1–2. М., 1988
19. Вульфсон А. Симфонизм балета Стравинского «Весна священная» // Страницы истории русской музыки. Л., 1973.
20. Ганина М. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. Л., 1961.
21. Георгий Свиридов. Музыка как судьба / Г. Свиридов. - 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Молодая гвардия, 2017.
22. Гозенпуд А. Н.А. Римский-Корсаков. Темы и идеи его оперного творчества. М., 1957.

23. Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций: 1905-1917. Л., 1975.
24. Гозенпуд А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин: 1890-1904. Л., 1974.
25. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
26. Григорьева Г. Русский фольклор в сочинениях Стравинского // Музыка и современность. Вып. 6. М., 1969.
27. Данилевич Л. Последние оперы Римского-Корсакова. М., 1961.
28. Дельсон В. Скрябин. М., 1971.
29. Долинская Е.Б. Театр Прокофьева: исследовательские очерки. М., 2012.
30. Долинская Е.Б. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
31. Друскин М. Игорь Стравинский. Л.-М., 1982.
32. Зверева С. А.Д. Кастальский // История русской музыки. В 10 томах. Т. 10А: 1890-1917. М., 1997.
33. Зверева С. Александр Кастальский: Идеи. Творчество. Судьба. М., 1999.
34. Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994.
35. Ипполитов-Иванов М. Письма. Статьи. Воспоминания. М., 1986.
36. История русской музыки. В 10 т. Т. 9. М., 1994. Т.10А. М., 1997.
37. Калинников Вас. Письма, документы, материалы. В 2-х т. М., 1951.
38. Каратыгин В. Избранные статьи. М.-Л., 1965.
39. Кастальский А. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1960.
40. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., 1973.
41. Кершнер Л. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова. М., 1963.
42. Кон Ю. Заметки о ритме в «Великой священной пляске» из «Весны священной» Стравинского // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М., 1971.
43. Кораблева К. Роль древнерусской песенности в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» // Из истории русской и советской музыки. Вып.3. М.,1979.
44. Левая Т. От романтизма к символизму (некоторые тенденции русской музыкальной культуры начала XX века) // Проблемы музыкального романтизма. Л., 1987.
45. Левая Т.Н. Двадцатый век в зеркале русской музыки / Т. Левая. - СПб: Изд-во им. Н.И.Новикова; И.Д. Галина скрипсит, 2017.
46. Левая Т.Н. Скрябин и художественные искания XX века. М., 2007.
47. Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина. М., 1985.
48. Летопись жизни и творчества Шостаковича. Т.1. М.: DSCH, 2013.
49. Мартынов В.И. Две тысячи тринадцатый год. - М.: Классика-XXI, 2016.
50. Мацкевич И. А.Д. Кастальский. М., 1969.
51. Михайлов М. А.Н. Скрябин. Л., 1982.
52. Н.А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. Л., 1959.

53. Нестьев И. На рубеже двух столетий. М., 1967.
54. Нестьева М. И. Прокофьев. Солнечный гений. М.: Изд-во АСТ, 2019.
55. Никитин Б. Сергей Рахманинов: Две жизни. М., 1993.
56. Николаева А. Особенности фортепианного стиля А.Н. Скрябина. М., 1983.
57. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Сборник статей. Ред.-Сост. А.И. Кандинский. М., 2000.
58. Никольская И. Русский симфонизм 80-х годов // Музыкальная академия. 1992. № 4.
59. Орлов Г. Римский-Корсаков на пороге XX века: Пути исканий // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. Л., 1975. Асафьев Б. Мысли и думы о русской живописи. Л., 1966.
60. Оссовский А.В. Александр Константинович Глазунов: Его жизнь и творчество. СПб., 1907.
61. Павчинский Н. Произведения Скрябина позднего периода. М., 1969.
62. Познанский А. Пётр Чайковский. Биография. (В 2-х тт.) СПб, 2009.
63. Прокофьев С. С. Дневник 1907–1933. тома 1–3. SPRKFV, 2002. https://vk.com/doc6247711_385248200?hash=f565da230915a4fb04&dl=c8ace8b01a7167ab87.
64. Протопопов Вл. Некоторые особенности оперной формы Римского-Корсакова // Избр. исследования и статьи. М., 1983.
65. Прянишникова М., Томпакова О. Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина. М., 1985.
66. Рахманинов С. Литературное наследие. Тт. 1-3. М., 1980.
67. Рерих Н. К. Скрябин//Рерих Н. К. Художники жизни. М., 1974.
68. Римская-Корсакова Н. Римский-Корсаков и Скрябин // Советская музыка. 1950 № 5.
69. Римский-Корсаков Н. Исследования, материалы, письма. В 2 т. М., 1953-1954.
70. Римский-Корсаков. Воспоминания В. Ястребцева. В двух томах. Л., 1959-1960 гг.
71. Розанова Ю. История русской музыки, т.2, 2-ая половина XIX века, книга 2, П. И. Чайковский М., "Музыка", 1981 г.,
72. Розинер Ф. Искусство Чюрлениса. Жизнь. Личность. Живопись. Музыка. Поэзия. Философия творчества. М., 1993.
73. Рудакова Е. Александр Николаевич Скрябин. М., 1980.
74. Рыбакина Е. Эстетическая природа жанра фортепианной поэмы А. Скрябина. // Из истории русской и советской музыки. Вып. 3. М., 1978.
75. С. Дягилев и русское искусство. Т. 1: Статьи, письма, интервью. М., 1982.
76. С.В. Рахманинов. К 120-летию со дня рождения. М., 1995.
77. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925. (Переиздано: М., 2000)
78. Савенко С. Игорь Стравинский. Челябинск, 2004.
79. Савенко С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008.
80. Савенко С. Миры Стравинского // Русская музыка и XX век. М., 1997.
81. Савкина, Н.П. "Огненный ангел" С. С. Прокофьева: К истории создания / Н. П. Савкина; Московская консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2015.

82. Сергей Рахманинов. От века минувшего к веку нынешнему. Ростов, 1994.
83. Сергей Слонимский-собеседник / ред.- сост. Е. Долинская. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: Композитор, 2015.
84. Скафтымова Л. Вокально-симфоническое творчество С.В. Рахманинова и русская кантата начала XX века. СПб., 1998.
85. Скрябин А. Сборник статей к столетию со дня рождения. М., 1973.
86. Скрябин: Человек, художник, мыслитель. Сборник статей. М., 2005.
87. Смирнов В. Игорь Фёдорович Стравинский: учебное пособие. СПб.: Композитор, 2008.
88. Смирнов В. Творческое формирование И.Ф. Стравинского. Л., 1970.
89. Соколова О. С.В. Рахманинов. М., 1987.
90. Соловцов А. Сергей Рахманинов. М., 1969. С.И. Танеев. Дневники. В 3 кн. М., 1981, 1982, 1985.
91. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
92. Стравинский И. Статьи и материалы. М., 1973.
93. Стравинский И. Статьи. Воспоминания. М., 1985.
94. Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963.
95. Стравинский И. Хроника. Поэтика. М., 2004.
96. Страницы жизни Н.А. Римского-Корсакова. Летопись жизни и творчества. Вып. 1-4. Л., 1969-1973.
97. Тевосян А. Книга о Свиридове. Воспоминания, документы. М.: НИЦ МГК, 2016.
98. Тихонова А. О некоторых проявлениях классицистских тенденций в струнных ансамблях С. Танеева. К проблеме творческого метода // Из истории русской и советской музыки. Вып. 3. М., 1978.
99. Тихонова А. Романтические тенденции в Четвертом квартете Танеева // Проблемы истории русской и советской музыки. М., 1986. Гордеева Е. Фольклорные источники «Антара» и «Испанского каприччио» // Советская музыка. 1958. № 6.
100. Томпакова О.М. Скрябин в художественном мире Москвы конца XIX – начала XX века: Новые течения. М., 1997
101. Федякин С. Скрябин. М., 2004.
102. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
103. Холопова В. О ритмической технике и динамических свойствах ритма Стравинского // Музыка и современность. Вып. 4. М., 1966.
104. Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.
105. Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. М., 1903.
106. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность. Вып. 5. М., 1967.
107. Эдисон Денисов и Сергей Слонимский. Переписка (1962-1986) / публ.: Е. Купровская, Р. Слонимская. - СПб.: Композитор, 2017.
108. Яковлев В. Н.А. Римский-Корсаков и оперный театр С.И. Мамонтова // Избранные труды о музыке. Т. 2. М., 1971.
109. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М., 1982.

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

<table>
<tr><td></td><td>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О. 07.03</td><td>МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>Разработчик - Скепнер О.В./доцент, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» охватывает широкий круг явлений исторического и культурологического характера в области современного музыкального искусства второй половины XX века до настоящего времени. В нем рассматриваются основные стилистические процессы этого времени, происходившие как в России, так и за рубежом, а также жанры и техники композиции в их сложном взаимодействии.
Разработка программы по современной музыке второй половины XX — начала XXI веков преследует определенную цель: воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства.
Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих задач:
— во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки;
— во-вторых, рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества;
— в-третьих, познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени. Это даст возможность создать целостную картину культурно-художественной атмосферы современной эпохи, которая в некоторых проявлениях вливается в русло постмодернистских тенденций.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль

					7	
		Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**3**	36	3	
		Самостоятельная работа		72		
		Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

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

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

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

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

Освоение композиторами радикальных техник (серийность, сериализм, постсериализм, сонорика, алеаторика) в контексте авангардного мышления. *Авангард второй волны.* Представители западноевропейского авангарда: Л. Ноно, П. Булез, К. Штокхаузен. *Авангард второй волны* в отечественной музыке: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

Синтез разных техник, стилей, жанров (конец 60-х годов), сложное их взаимодействие. *Полистилистический* метод композиции.

Постмодернизм как новое качество художественного мышления. Его индивидуальное преломление в эстетике и технике многих композиторов второй половины XX века.

Поиск осознания прошлого культуры, ее истории, установка на историзм мышления. *«Культурологический метод»* композиторского творчества (В. Тарнопольский), *«метаисторический тип»* стиля.

Специфика определения универсалии *«новая эклектика»* в современной музыке. Актуальность *интертекстуального метода* художественного творчества.

Концептуализм как новый аспект содержательной функции произведения («Гексаграмма» В. Мартынова, «Восьмая глава. Canticum canticorum» А. Кнайфеля). Идея *новой программности* в русле концептуального типа творчества. *Криптофония* — как новое постмодернистское направление в музыке (И. Соколов «Волокос», триптих «О Кейдже»).

Специфические формы *нового синкретизма* в творчестве В. Мартынова (минималистская техника). Идея *«смерти автора»* и *"opus posth"* («музыка после конца музыки») – как основа его эстетической концепции («Листок из альбома», «Осенняя песня»). *Минимализм* в творчестве зарубежных (Т. Райли, С. Райх, Л.-М. Янг, Ф. Гласс) и отечественных (А. Пярт, В. Мартынов, Н. Корндорф, В. Екимовский, А. Рабинович) композиторов.

Два направления *новой религиозности*: традиционно канонические по жанру произведения («Литургия св. Иоанна Златоуста» Н. Сидельникова, «Всенощное бдение» Р. Леденева) и сочинения религиозного характера, воплощенные в постмодернистском ключе («История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова, «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной).

Новая эстетика числа (числовая символика, «числовой сюжет») как концептуальный элемент в художественном творчестве второй половины XX века (в сочинениях А. Берга, А. Шнитке, С. Губайдулиной).

Концепция времени в постмодернистских произведениях композиторов второй половины XX века («Дыхание исчерпанного времени», опера «Когда время выходит из берегов» В. Тарнопольского).

	Медитативность как новый тип художественного мышления (А. Тертерян, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Кнайфель). Эстетика *тишины* в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, Л. Ноно, А. Пярта, А. Кнайфеля, С. Губайдулиной, Х. Лахенмана). Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — *«Музыка для…»*, его эволюция; радикальные жанры — *китч*, *перформанс*. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы). Переосмысление понятия *фольклора* в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.). **Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм** Феномен художественного «договаривания» (по А. Соколову) как специфический метод художественного мышления в культуре XX века. Различие в понятиях «договаривание своего» и «договаривание чужого». «Договаривание как феномен *вытесненной культуры*», «период прерванной эволюции» художественной жизни — одна из ключевых ипостасей в XX веке. «Договаривание» «иссякающей традиции» в Европе (после фашистской диктатуры) и в России (после пролетарской контркультуры). Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» (“Nomos Alpha” и “Nomos Gamma” Я. Ксенакиса) и «договаривания чужого» («Итальянские песни» Э. Денисова / «Прерванная песня» Л. Ноно) в музыке второй половины XX века. Уникальный образец «договаривания своего» в оркестровом сочинении “Metastasis” Я. Ксенакиса. «Договаривание» принципиально новой концепции творчества в сочинении “Répons” П. Булеза. *Полистилистический* прием *адаптации* в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “Offertorium” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского. Проблема «договаривания» наследия прошлого века: *неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм*. *Неофольклоризм*, характеризуемый принципиально иными методами работы с фольклорным материалом: синтез фольклорных истоков с современными технико-стилевыми тенденциями и приемами. Основные принципы *неофольклорного* мышления в музыке XX века. Удаление от «фольклорной волны» на Западе (1950—1960-е годы) и приверженность традиции претворения многообразных форм разных национальных культур в отечественной музыке. Множественные версии совмещения фольклорного/нефольклорного компонентов: фольклор и серийность, фольклор и сонорика, фольклор и джаз. Оригинальная личностная интерпретация и опосредованность фольклорного начала. Сближение стилистики фольклора и современной техники композиции в Кантате «Сокровенны разговоры» для смешанного хора *a capella* с эпизодическим участием ударных (1975) ***Николая Сидельникова***. «Ночь в Галиции» (1996) ***Владимира Мартынова*** — русский традиционный театр, магический ритуал-обряд, концертно-сценическое действо или концептуалистская акция.

	Фольклор и двенадцатитоновость: «Попевки» (1969) ***Романа Леденёва***. **Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм. Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова** Начало «Второй волны» европейского музыкального *авангарда* обозначено манифестными сочинениями: «Структуры» П. Булеза, «Контакты» К. Штокхаузена. Утверждение в западном музыкознании культурологической концепции «прерванной эволюции». Роль Дармштадтских курсов в формировании западноевропейского авангарда. *Серийность, сериализм, постсериализм*: теория и техники. Эстетические основы творчества ***Карлхайнца Штокхаузена*** — композитора и теоретика музыки, создателя ряда оригинальных концепций, а также создателя религиозно-философской мифологической концепции. «Перекрестная игра» (“Kreuzspiel”) — рубежное сочинение в творчестве Штокхаузена, в котором строго и последовательно применена техника тотального сериализма. Концепция «момент-формы», «статического» времени — стремление исключить ощущение развития во времени (от начала к концу). Работа в Студии электронной музыки при Западногерманском радио в Кельне (1963—1977). Электронные композиции 50-х годов: «Песнь отроков» и «Контакты». Руководство группой, исполняющей «живую» (live) электронную музыку («Микрофония» I, «Микрофония» II). Идея «мировой музыки», претворенная в «Телемузыке» и «Гимнах». Ритуально-медитативная и космическая музыка в творчестве Штокхаузена. Алеаторическая композиция «Настрой» с непосредственным воплощением концепции статической «момент-формы». «Сириус» — как образец космической музыки. Гепталогия (цикл из семи опер) «Свет»: концепция, мифологические основы, многоформульная техника. ***Пьер Булез*** — один из самых активных и влиятельных представителей авангарда, композитор, дирижер, пианист, теоретик современной музыки, музыкальный критик, общественный деятель, организатор ансамбля “InterContemporaine”, создатель научного музыкального центра в Париже “IRCAM’a”. Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике. «Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый). Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954). «Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике. Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Многократная вспышка»). Булез — крупнейший теоретик современной музыки. Лекции по серийной технике, прочитанные на Дармштадтских курсах, — в сборнике статей «Ориентиры». Основные тенденции отечественного авангарда второй половины XX века. “Musica stricta” («Строгая музыка») и «Сюита зеркал» ***А. Волконского*** – первые отечественные додекафонные сочинения. Отечественные композиторы-авангардисты второй половины XX века: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

	Художественный мир и ярко выраженный индивидуальный стиль ***Эдисона Денисов***а. Стилевая эволюция творчества: поиск индивидуального стиля в русле авангарда (60—70-е годы), период «стабилизации» (тотальный синтез техник, становление устойчивых идиом стиля). Период становления собственного стиля (1960—1964): использование разнообразных композиционных техник — новотональная, серийно-додекафонная. Камерная музыка 60-х годов: “DSCH” для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано. Новизна музыкального языка, связанная с неортодоксальным использованием серийной техники, в своеобразном кантатном цикле в творчестве Денисова: «Итальянские песни». Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972). Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом». Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора. Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения. Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней». Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты. Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова. **Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки.** **Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной** *Сонорика* как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей темброзвучностями. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала. Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости). Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров. *Кластер* как понятие, классификация явления. Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang). Художественный мир и оригинальная стилевая концепция ***Дьёрдя Лигети***. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани.

	Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке». Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра. Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки *«Варшавская осень»* (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы. Композитор ***Витольд Лютославский***, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией. «Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика). Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963). Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканные слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975). Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979). Характерные черты стиля ***Кшиштофа Пендерецкого***: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960). «Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века. Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976). Стилевая эволюция творчества ***Софии Губайдулиной***, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике. Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия. Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом. Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Оффертoрий, Коммунио) — как месса с

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

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

	оркестра, гобоя, клавесина и фортепиано (1964). *Ономаритмия*. ***С. Загний*** «Этюды на ритм BACH» для органа или любых мелодических инструментов (1984). Ономафония с точки зрения *композиционно-драматургического уровня*. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: ***А. Шнитке*** «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. ***Б. Тищенко*** Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: ***А. Шнитке*** Третья симфония (1981), ***Д. Смирнов*** Струнный квартет № 6, op. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля. Монограмма BACH в импровизационной музыке: цикл «B-A-C-H: Хроматическая Вселенная» ***Питера Херберта*** (“B-A-C-H: A Chromatic Universe”, 2000). **Тема 8. Электроакустическая музыка.** *Электронная музыка* как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.). *Конкретная музыка (Musique Concrète)* — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). ***Шеффер П. / Анри П.*** «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955). *Электронная музыка (Elektronische Musik)* — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берио, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. ***К. Штокхаузен*** «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. ***Д. Лигети*** «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958). *Компьютерная музыка*, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода ***Леджарена Хиллера***: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. *Интерактивная музыка* — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции. *Стохастическая музыка* — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. ***Янис Ксенакис*** — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции». *Электроакустическая музыка* — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин ***Франсуа Бэль*** *«Акусматика» (Musique Acousmatique)*, характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал. Принципы нотации в акусматике. *Сонограмма* как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в

	координатах частоты и времени. *Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века).* Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). ***Э. Артемьев*** «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), ***А. Шнитке*** «Поток» (1968), ***Э. Денисов*** «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России. **Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова** История формирования понятия *медитация*. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре. Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрастие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность. *Медитативность* как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов. Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала. Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — *авангардистская медитативность*. Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — *постмодернистская медитативность*. Эстетика *«новой простоты»* как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова. Творческий путь ***Арво Пярта*** от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль *“tintinnabuli”* — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. “Tabula rasa” («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции “Fratres” («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел…» (1976).

	Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к *«метафорическому стилю»* в русле *«нового традиционализма»* или *«неоромантизма»*. «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999). **Тема 11. Спектральная музыка. Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.** Создание музыкального коллектива нового типа *"Groupe de l'Itinéraire"* («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). *"Groupe de l'Itinéraire"* — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования. *Основные принципы "Groupe de l'Itinéraire"*: детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы. Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектралистов — *инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра. Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе): — Микрофония / Макрофония; — Микросинтез / Макросинтез; — Спектр инструментальный / Спектр синтетический. Форма-поток — как струящееся бесцезурное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях. Пьесы "Périodes" («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, "Modulations" («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей ***Ж. Гризе***. Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: ***Т. Мюрай*** "Désintégrations" («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков. **Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков**

	Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина *«постмодернизм»*. Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко). Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна. Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство. Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) ***Л. Берио***. Метастиль и категория времени в сочинении ***В. Тарнопольского*** «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX – начала XXI вв» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 7 семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (собеседование, доклад, коллоквиум, защита проектов); – письменные (проверка тестов, контрольных работ, курсовых работ, рефератов, конспектов). Итоговая оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий, устный ответ.
	Основная литература: 1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011. 2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007. 3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005. 4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005. 5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004. **Дополнительная литература:** 1. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999. 2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976. 3. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996. 4. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005. 5. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.

6. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996.
7. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.

. Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы.

- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
- http://music.edu.ru /Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция
- http://bibliotekar.ru / Электронная библиотека
- http://ru.wikipedia.org / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения
- http://www.school.edu.ru / Российский общеобразовательный портал
- http://books.org.ua:8081/ Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература
- http://www.rsl.ru / Российская государственная библиотека
- http://www.nlr.ru:8101 / Российская Национальная библиотека
- http://www.classicmusicon.narod.ru
- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka
- http://www. gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php
- http://www. gumer.info/textbooks.php / Библиотека Гумер – Учебники
- http://www. window.edu.ru / Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- www.theremin.ru
- http://youngcomposers.ru/ru/
- http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213
- http://www.ccmm.ru/

Электронные образовательные ресурсы

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

	Язык: английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О.08	**МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ**

<table>
<tr><td>УК-3
ОПК-3
ПК-11</td><td>Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате обучения у студентов должны формироваться систематизированные знания, позволяющие анализировать основные закономерности и критерии научного пути познания в сфере музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому курс «Музыкальная педагогика и психология» является важным звеном, осуществляющим в процессе исполнительской деятельности междисциплинарную интеграцию самых разнообразных знаний, умений, а также способствующим формированию ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, включающих как исполнительские, так и педагогические компетенции.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</td><td>Знать:
– психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
		ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;	
			Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;	
			Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.	
		ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи;	

		– планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			5	**6**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	70	КУ	З
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины.

В содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обусловливающее формирование у студентов способности и готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.

Также содержание дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

- изучение основных направлений музыкальной психологии; исторических этапов развития музыкальной психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной психологии;
- анализ основных направлений развития зарубежной психологической на - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;
- анализ специфики творческого мышления;
- изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;
- изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;
- раскрытие психолого-педагогических аспектов преодоления сценического волнения;

	- рассмотрение психологических свойств личности музыканта: музыкальность, исполнительская воля, артистизм, музыкальное воображение; - раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности; - основные этапы процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого; - развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах; - характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII века; - развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке; - развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке; - становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан; - изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики; - проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником; - современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики. - формы и методы музыкального обучения и воспитания; - сущность основных музыкально-педагогических концепций; - современные проблемы музыкальной педагогики и образования и способы их решения. **5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины** **Разделы и темы:** Введение в предмет: Специфика музыкальной педагогики и психологии, особенности творческой деятельности музыканта. **1. Музыкальная психология как наука.** - История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины. - Основные этапы развития музыкальной психологии. - Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психологии. - Предметная область и специфика музыкальной психологии. - Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии. - Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии. **2. Личность музыканта.** - Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке. - Личностные свойства музыканта. - Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в профессиональной деятельности в различных сферах музыкального искусства и образования. - Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта.

	- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности. - Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта. - Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления. **3. Психология творчества.** - Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства. - Стадии творческого процесса. - Качества творческой личности. - Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта. - Развитие творческого воображения музыканта. - Творческое вдохновение. **4. Музыкальное сознание.** - Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов. - Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. - Самосознание и Я-концепция музыканта. - Формы проявления бессознательного. - Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления. **5. Музыкальные способности.** - Изучение и диагностика музыкальных способностей. - Структура и классификация музыкальных способностей. - Особенности развития музыкальных способностей. - Музыкальность как интегративное качество. - Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей. - Понятие компенсации. - Психология музыкальной одаренности. **6. Музыкальный слух.** - Структура музыкального слуха. - Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка. - Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха. - Гармонический слух. Тембровый слух. - Особенности работы архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные представления. **7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.** - Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений. - Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, проблема цветного слуха.

	- Музыкально-слуховые представления. **8. Психология музыкального восприятия.** - Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях. - Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей. - Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации. - Пространственные компоненты в восприятии музыки. **9. Музыкальное мышление.** - Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления. - Творческое мышление. - Способы активизации мышления. - Специфика музыкального мышления. - Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления. - Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки. - Специфика развития музыкального мышления. **10. Музыкальная память.** - Различные подходы к раскрытию механизмов памяти. - Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и непроизвольное запоминание. - Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти. - Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание. **11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.** - Психологические механизмы музыкального переживания. - Влияние музыки на эмоциональную сферу человека. - Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности. **12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.** - Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта. - Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта. - Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы. **13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.** - История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной

	педагогики. - Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики. - Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания. - Предметная область и специфика музыкальной педагогики. - Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики. - Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики. **14. История становления и развития музыкальной педагогики.** - Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого. - Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах. - Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв. - Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке. - Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке. - Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан. **15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.** - Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения. - Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности. - Музыка как средство эстетического воспитания. - Формирование художественного вкуса личности. - Артистизм педагога-музыканта. **16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.** - Категориальный аппарат музыкальной педагогики. - Цели и задачи профессионального музыкального образования. - Принципы музыкального образования. - Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара. - Методы, формы и средства работы над учебным материалом. **17. Основные этапы процесса музыкального обучения.** - Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ. - Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта - Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта. - Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения. **18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.** - Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.

	- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности. - Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания. - Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки. - Метод семантического анализа. **19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.** - Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения». - Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения. **20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.** - Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке. - Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе. - Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником. - Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения. - Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе. **21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.** - Понятия «творчество» и «мастерство». - Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности. - Развитие педагогического мышления музыканта. - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности. **22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.** - Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России. - Компетентностный подход как основа современного музыкального образования. - Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля: - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса: - написание рефератов; Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

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

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

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал–1986–№4.
9. Бочкарев Л.Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.

20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики.Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.

	46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение

	Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный.
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины.
Б1.О.09	**ФОРТЕПИАНО**
ОПК-2 **ПК-4**	Разработчик - Майорова О.Б./профессор
	I. Цели и задачи дисциплины **Цель** дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения **задачи:** - закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения; - совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров; - развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей; - совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями; - развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы; - приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	Уметь: – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
	Владеть: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	13	193	З	З	Э	З	З	Э
Самостоятельная работа		275						
Общая трудоемкость		468						

IV. Содержание дисциплины.

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» (профиль: дирижирование академическим хором) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных

	стилей и жанров. Программа курса фортепиано составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров-хоровиков предмет «Фортепиано» является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка. Практической работы за фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки. Поскольку на протяжении трех курсов обучения дирижеры практически не имеют доступа к хору, работа по специальности идет «под фортепиано», играющего роль имитатора хора и оркестра. Таким образом, занятия за фортепиано для студентов дирижерско-хорового факультета являются творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности. Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для студентов дирижерско-хорового факультета. Для этого необходимо решение следующих задач: - развитие и совершенствование пианистических (технических) навыков, приобретенных в предыдущие этапы обучения; - развитие художественного мышления, воспитание творческой индивидуальности; - овладение исполнительскими приемами для передачи образного языка музыкального произведения; - глубокое изучение и осмысление авторского текста; - расширение репертуара разных стилей, эпох, жанров; - увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа; - приобретение навыков адаптирования профилирующей (хоровой) литературы к фортепиано. Решение поставленных задач в свою очередь требует особого методического подхода, выработанного специально для каждого факультета. Программа по курсу фортепиано для дирижеров академического хора построена, с одной стороны, по принципу воспитания универсального квалифицированного музыканта, владеющего инструментом, а с другой стороны – с учетом целесообразности, ориентированной на специализацию, в следствие чего значительную часть ее составляет профилирующий раздел. Программные требования, скомпанованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей учащегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста. Учебная программа для дирижеров-хоровиков состоит из двух основных разделов: фортепианного (сольного и ансамблевого) и профилирующего (сольного и ансамблевого). Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию, крупную (сонатную или концертную и т.д.) и миниатюру. Посеместровые программы фортепианного раздела составлены с целью наиболее полного охвата (за учебный курс) музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, авторов. Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из хоровой литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность досконально изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения,

	адаптации к инструменту.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, четвертом и пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен. Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений. Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, 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 зведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. 11**. Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.

	12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с. 13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с. 14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с. 15. **Зеленкова Е.** Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с. 16. **Из педагогического опыта** Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с. 17. **Фортепианный ансамбль в** современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с **18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с. 19. **Музыкальное и художественное** образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с. 20. **Фортепианная культура России:** история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80). 21. **Гареева, М.А.** Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с. 22. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского** искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с. 23. **Баренбойм, Л.** Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с. 24. **Курс фортепиано в** XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с. 25. **Либерман, Е.** Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

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

<table>
<tr><td></td><td>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.10</td><td>СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</td></tr>
<tr><td>ОПК-4
ОПК-5</td><td>Разработчики - Кудрявцев А.В./доцент, кандидат искусствоведения, Арсенова Н.В./старший преподаватель</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.
Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.
На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</td><td>Знать:
– основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
– основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;
– самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
	ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
		Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
		Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			2
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**2**	70	3
Самостоятельная работа	**1**	38	
Общая трудоемкость	**3**	108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Знакомство с функцией «Панель инструментов»: расположение кнопок, основные функции. Работа с непечатаемыми символами, их применение, обозначения.

Тема 2. Основные возможности Word.

Понятие «горячие клавиши» их применение в Word. Быстрое выделение фрагментов текста, ориентирование в тексте и переход к различным разделам. Схема документа Word. Функции инструмента «Линейка». Частичная и полная защита документа от изменения, запрет редактирования, виды запрета редактирования: режимы «Чтение», «Примечания», «Запись исправлений», «Ввод данных форм». Преобразование документа в формат Word 2003, сохранение в формате PDF. Режимы работы с документами: «Чтение», «Разметка страниц» и т.д. Изменение масштаба страниц. Применение справочников Word: «тузаурус». Статистика символов в тексте. Переключение окон клавишами Alt+Tab, Shift+Tab.

Тема 3. Форматирование текста.

	Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов. Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте. Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок. Тема 4. Требования к оформлению текста. Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегль», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков. Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту. Тема 5. Дополнительные возможности Word. Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера. Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты. Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля. Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями. Тема 6. Работа с таблицами. Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице. Тема 7. Средства рисования Word. Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

	Тема 8. Работа с графическими изображениями. Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt. Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы. Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt. Тема 9. Работа с гиперссылками. Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст. Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word. Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы. Тема 11. Работа с макросами. Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса. Тема 12. Работа с Power Point. Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов. Тема 13. Работа с презентацией Prezi Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией. Тема 14. Работа с Adobe Photoshop Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с

	учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»: – устные (собеседование) – письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** 1. Харуто А. Музыкальная информатика: Теоретические основы. М., 2009. 2. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки. М.: Высш. шк. 2003. 3. Макарова Н.В. и др. Информатика. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2003. **Дополнительная литература** 1. С. В. Глушаков «Word 2007. Секреты и трюки» 2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального. М., 2006. 3. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. М., 2003. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова*

	Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др. Официальный сайт Майкрософт: http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О.11	**ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
УК-2 **ОПК-1** **ОПК-4** **ПК-12**	Разработчик - Шириева Н.В./доцент, кандидат искусствоведения ***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области организации научных исследований Задачи дисциплины: - получение представления об общей методологии научного познания; - овладение принципами построения научного исследования;

- освоение метода проведения комплексного музыкально-теоретического анализа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного

			процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;	
			Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	
			Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	
		ПК-12 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	*Знать:* – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;	
			Уметь: – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;	
			Владеть:	

		– профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		
			5	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	60	3	3	3
Самостоятельная работа		48			
Общая трудоемкость		108			

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Музыкальные научные исследования как способ изучения и отражения мира

Основные признаки научного познания. Критерии научности. Научные парадигмы. Признаки науки. Кумулятивная модель развития науки. Антикумулятивная модель развития науки.

Музыка как предмет научного исследования. Специфика музыковедения как гуманитарного познания. Практическая применимость музыковедческих исследований. Междисциплинарный характер музыковедческих исследований. Структура музыкознания. Фундаментальные и прикладные исследования в музыке. Вспомогательные дисциплины в музыкальных исследованиях.

Тема 2. Понятие о методологии

Функции методологии. Проблемы методологии. Структура методологического знания: философская методология; общенаучная методология; конкретно-научная методология; технологическая методология.

Формы и категории научного познания: научный факт; научная проблема; идея; гипотеза; теория; научная концепция. Законы формальной логики. Понятие о научном методе: теоретические методы; эмпирическо-теоретические методы; методы, используемые в искусствознании.

Тема 3. Научный стиль речи. Жанры научных текстов

Научные стили: научно-информативный; научно-популярный; научно-публицистический; научно-учебный; научно-методический; научно-справочный. Лексические средства научного стиля.

Научные жанры: монография; научная статья; курсовая работа; дипломная работа; диссертация; реферат; тезисы; конспект; эссе; рецензия; методическая разработка; программа учебной дисциплины; грантовый проект.

Тема 4. Структура аппарата научного исследования. Этапы научно-исследовательской работы

Структура аппарата научного исследования: титульный лист; содержание; введение (актуальность; степень изученности проблемы; проблема; цель; задачи; объект; предмет; материал исследования; гипотеза; методологическая основа исследования; организация и этапы исследования; теоретическая значимость; практическая значимость; апробация; структура научной работы); основная часть ВКР; заключение; приложения.

Этапы научно-исследовательской работы: подготовительный; исследовательский; оформительский. Способы изложения научных

	материалов. Оформление текста. Оформление таблиц, рисунков, схем, диаграмм. ***Тема 5. Основы работы с научной литературой. Научный доклад*** Работа с книгой. Оформление цитирований, сносок списка литературных источников. Методика подготовки устного научного выступления и презентации. Научная этика. Плагиат. Нарушение авторского правового законодательства. Юридическая ответственность автора. ***Тема 6. Научная информации и ее источники*** Признаки научной информации. Источники научной информации: Научные издания: монография; автореферат диссертации; препринт; сборник научных трудов; тезисы докладов научной конференции; материалы научной конференции; научно-популярное издание. Учебные издания: учебник; учебно-методическое пособие; учебное пособие; хрестоматия; учебное наглядное пособие; справочно-информационное издание. Непериодические и непериодические издания. Работа с источниками информации: библиотеки; каталоги и картотеки; архивы. Поиск научной информации в сети Интернет: виды и методы поиска. Научные поисковые электронные системы и базы данных. Наукометрические показатели для ученых. Наукометрические показатели для журналов. Русскоязычные поисковые базы и виртуальные библиотеки. Зарубежные поисковые баз и электронные библиотеки. ***Тема 7. Методика написания научных текстов: аннотация, эссе, рецензия*** Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем. ***Тема 8. Методика написания научных текстов: реферат, абстракт, тезис*** Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем. ***Тема 9. Методика написания научной статьи*** Формулирование темы, замысла и названия научной статьи. Композиция. Алгоритм написания и опубликования. ***Тема 10. Методика написания научных текстов: методическая разработка, программа учебной дисциплины, грантовый проект*** Композиция и вспомогательный научный аппарат. Типовая структура. Стиль изложения. Оптимальный объем. ***Тема 11. Междисциплинарные подходы к исследованиям искусства*** Психологический подход. Психология искусства. Музыкальная психология. Направления, отрасли музыкальной психологии. Психология музыкального творчества в основном касается. Психология музыкального исполнительства. Психология музыкального восприятия. Психология музыкального обучения, образования, воспитания. Психология музыкознания, музыкальной пропаганды и просветительства. Психология технического обеспечения и технического оснащения музыкального искусства. Психология функциональной музыки. Психология музыкальной психотерапии. Социологический подход. Социология искусства. Социология музыки. Социальные функции искусства. Искусство и аудитория. Социология музыки. Феноменологический подход. Феноменология искусства. Феноменология музыки. Герменевтический подход. Герменевтика искусства. Музыкальная герменевтика. Практически-эмпирическая герменевтика. Семиотический подход. Семиотика искусства. Музыкальная семиотика.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 5, 7, 8 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется посредством выполнения тренинговых заданий (написания научного эссе, рецензии, аннотации, абстракта, оформления библиографических источников). Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных ответов на вопросы по пройденному материалу.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература 1. *Горелов, Н. А.* Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2015. – 289 с. 2. *Лужинская, Т. Н.* Методика научного исследования: метод. пособие по спецкурсу / Т. Н. Лужинская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2010. – 84 с. 3. *Новиков, А.М.* Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Изд. 2-е. – Москва: URSS: [Либроком, 2013]. – 270 с. 4. *Родионова, Д. Д.* Основы научно-исследовательской работы (студентов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. – 181 с. – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика». Дополнительная литература 1. *Бурда, А. Г.* Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. пособие (курс лекций) / А. Г. Бурда; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 2. *Кузнецов, И. Н.* Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Дашков и Кº, 2004. – 359 с. 3. *Кузнецов, И. Н.* Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Дашков и Кº, 2006. - 460 с. 4. *Папковская, П. Я.* Методология научных исследований:курс лекций / П. Я. Папковская. –- 3-е изд., стер. - Минск: Информпресс, 2007. –184 с. 5. *Рузавин, Г. И.* Методология научного познания : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 287с. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто.

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

<table>
<tr><td></td><td>действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.12</td><td>СОЛЬФЕДЖИО</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>Разработчик - Мерзлякова Е.А./старший преподаватель</td></tr>
<tr><td>ОПК-2
ОПК-6</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является слуховое освоение студентами различных музыкальных стилей; развитие общих слуховых навыков, а также специальных слуховых навыков, необходимых будущим дирижерам хора в их практической деятельности.
Задачами дисциплины является формирование у студентов навыков чтения с листа музыкальных текстов различной сложности и стилевой направленности; навыков слухового осознания элементов музыкальной речи и закономерностей художественного целого.
Основные формы для достижения главной задачи: интонационные упражнения; сольфеджирование одноголосия и многоголосия; слуховой анализ отдельных элементов музыкальной речи, а также музыкального материала в целом; запись музыки (одноголосной и многоголосной) на слух; творческие задания, ориентированные на развитие навыков самостоятельного музыкального высказывания.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и формы;
– техники композиции в музыке XX-XXI вв.
– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,
композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
– различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	
			Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;	
			Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом;	

		– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;	
		Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**8**	**254**	КУ	Э	КУ	З	Э
Самостоятельная работа		**34**					
Общая трудоемкость		**288**					

IV. Содержание дисциплины.

1-2 семестры

1. Стиль.

Музыка гармонического склада второй половины XIX века. Полифоническое многоголосие композиторов XIX века.

2. Лад.

Расширенная тональность. Объединенный мажоро-минор и миноро-мажор. Альтерация. Вводнотоновость. Отклонения и модуляции в отдаленные тональности.

3. Метроритм.

Размеры с необычными длительностями метрических долей. Смешанные и переменные размеры с равнодольной и неравнодольной пульсацией. Различные виды междутактовых и внутритактовых синкоп. Особые виды деления длительностей.

4. Гармония.

Многотерцовая аккордика. Обогащение терцовой структуры аккордов заменными и внедренными тонами. Альтерация в аккордах субдоминантовой и доминантовой групп. Средства мажоро-минорной гармонической системы. Эллипсис. Энгармоническая модуляция

	через уменьшенный и малый мажорный септаккорд, увеличенное трезвучие. 5. Полифония. Равнофункциональная имитационная полифония. Канон. Контрастная полифония. **3-4 семестры** **Современное сольфеджио.** 1. Стиль. Новая модальность. Национальные школы. Музыка композиторов XX века. Джаз и блюз. Основы вокальной импровизации. 2. Лад. Ангемитонная пентатоника. Диатонические семиступенные лады, в том числе смешанного типа. Гемиольные лады. Симметричные лады. Вариантность устоев лада и звукорядного состава. Блюзовая гамма и блюзовый лад. Бибоп-гаммы. 3. Метроритм. Нерегулярно-акцентные метры. Смешанный и переменные размеры. Переметризация мотивов и полиметрия. Полиритмия. Свинг. 4. Гармония. Аккордика изучаемых ладов. Нетерцовые аккорды, аккорды с гемиолами, двутерцовые септ- и нонаккорды. Линеарно-гармонические комплексы. Полиаккорды. Колористическая роль гармонии. Блок-аккорды. 5. Полифония. Полифоническое письмо композиторов XX века. Равнофункциональная и разнофункциональная полифония. **5 семестр** **Современное сольфеджио** 1. Стиль. Сложноинтонационная музыка отечественных и зарубежных композиторов XX века. 2. Лад. Мелодика. Хроматическая тональность. Тональная неопределенность. Новоаккордовая мелодика. Широкоинтервальная мелодика. Ломаный хроматизм. Нотографические трудности. Полиладовость. Политональность. 3. Метроритм. Принцип прозы в музыке. Нерегулярная акцентность. Нетактовые формы ритмической организации. Мономерная ритмика. Ритмы с прибавленной длительностью. Запись senza metrum. 4. Гармония. Полифункциональность. Полиаккордика и сочетание аккордов с инотональной мелодией. Многосоставность вертикальных комплексов. Резко диссонирующая вертикаль. Кластеры.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого и пятого семестров обучающиеся сдают экзамен. В конце первого, третьего и четвертого – зачет. Формы текущей аттестации: – устные (в форме сольного и совместного сольфеджирования) – письменные (слуховые контрольные работы, диктанты) Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, диктантов), устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература: *1. Агажанов А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. /А.П.Агажано.-М.:Лань, Планета музыки, 2019.-244с.* *2. Агажанов, А. П. Курс сольфеджио. Двухголосие. Диатоника, хроматика и модуляция / А.П. Агажанов. - М.: Лань, Планета музыки, 2013. - 144 с.* *3. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 1: Двухдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2003. – 32с., нот.* *4. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 2: Трехдольность. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2004. – 54с., нот.* *5. Берак О.Л Школа ритма: Учеб. Пособие по сольфеджио. – Часть 3: Сложные, смешанные и переменные размеры, полиритмия и полиметрия.. – М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2007. – 59с., нот.* *6. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 1 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 .* *7. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 2 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 1996 .* *8. Карасева М.В. Современное сольфеджио: учебник для сред. и высш. учеб. муз. заведений : (в 3 ч.) : Ч. 3 / М.В.Карасева. – Москва : Композитор, 2002 . – 122 с.* *9. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие./ М.: Музыка, 2005г. - 112с.* *10. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие и трехголосие. / М.: Музыка, 2005г. – 128с.* *11. Качалина Н.С. Сольфеджио. Часть 3. Четырехголосие. /М.: Музыка, 2006г. – 126с.* *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто.

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

<table>
<tr><td></td><td>действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.13</td><td>ГАРМОНИЯ</td></tr>
<tr><td>ОПК-1</td><td>Разработчик - Гумерова А.Т./ доцент, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ОПК-2
ОПК-6</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
<u>Цель курса</u> –дать полные и ясные представления о законах гармонии как важнейшего выразительного и структурного средства музыки.
<u>Задача курса</u> – развивать и дисциплинировать слуховые и логические качества молодого музыканта для верного восприятия всей исторической панорамы хоровой музыки.
Главный инструмент хоровика – многоголосный хор. Это требует мобильности и чуткости слуха, а также понимания законов музыкальной структуры в разных стилях и техниках письма.
Курс гармонии имеет преимущественно практическую направленность. Поэтому «теория» и «история» гармонии взаимодействуют сплошь, главный акцент делается на гармонический анализ музыкальных текстов (преимущественно – хоровых и вокальных). В упражнениях на фортепиано преобладает общение с живым, композиторским материалом. В письменных заданиях кроме гармонизации мелодий и басов, предлагается досочинение данных отрывков в определенном стиле и сочинение собственных построений. С первых же уроков в практической работе включаются более широкие возможности аккордообразования и фактурно-голосоведенческих условий. В соответствии с историческим процессом развития гармонии для студентов-хоровиков важное место отводится модальным формам гармонии.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и формы;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			– техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
			Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	
			Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов;	

	воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;	
		Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;	
		Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			1	**2**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**4**	106	КУ	Э
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

I семестр: Общетеоретические проблемы гармонии и начало исторического обзора гармонических стилей.

1) Понятие гармонии, его эволюция. Учение о гармонии.

2) Аккордовый материал. Современная классификация. Новая гармония XIX-XX веков: многозвучная терцовая, аккорды с побочными тонами, нетерцовая аккордика (квартовая, трихордово-пентатонная), джазовая гармония.

3) Музыкальная фактура и склады. Хоральный склад. Формы мелодико-ритмической фигурации гармонического склада. Педали и органные пункты. Basso-ostinato.

	4) Теория лада. Лады тональной структуры и лады модальной структуры. 5) Модальная гармония средневековья Ренессанса, Барокко, новомодальная гармония XIX-XX веков. 6) Тональная гармония. Формы тонального хроматизма. – Субсистемная и модуляционная хроматика. Гармоническая структура классической формы. II семестр. Гармония классиков, романтиков и XX века. 1) Постепенная модуляция в отдаленные строи. 2) Альтерационная хроматика и постальтерация в гармонии рубежа веков (XIX-XX). «Скрябинский лад». 3) Микстовая хроматика сложно-ладовых структур в гармонии классиков и романтиков. 4) Ускоренная, энгармоническая, мелодико-гармоническая модуляции в музыке XIX-XX веков. 5) Хроматическая система тональности к рубежу веков и в XX веке. 6) Новые лады XX века – симметрично-хроматические и гармония в них. 7) Новая тональность в XX веке (политональность, пантональность, тональность центрального созвучия). 8) Атональность и новые техники письма в XX веке: серийная, сонорная гармония.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контрольк осуществляется на контрольном уроке в 1 семестре. Промежуточный контроль – на экзамене во 2 семестре. К контрольному уроку представляются все письменные работы за 1-й семестр; проводится контрольный урок по гармоническому анализу. К экзамену – представляются все работы за 2-й семестр; – Выполняется классная письменная работа по досочинению данного образца или гармонизации мелодии; – выполняются упражнения на фортепиано (игра секвенций, модуляций, терцово-хроматических рядов); выполняется гармонический анализ произведения (из рассмотренных в учебном году или из репертуара в классах специальности, репертуара концертных программ учебного хора).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Основная литература** – Учебники гармонии: Римского-Корсакова, И.Способина, Т.Бершадской, Ю.Холопова, Т.Мюллера, А.Мясоедова. – Статьи, книги, учебно-методические пособия: • Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. М., 1973. • Бражник Л.В. Пентаккорды как явление модальной гармонии в произведениях татарских композиторов. – Казань, 1992. • Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. – М., 1979. • Глядешкина З. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов. – М., 1984. • Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. – М., 1961. • Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972. • Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. – Л., 1975.

	• Сапонов М. Шедевры Баха (по русски): мотеты, кантаты, музыкальные драмы. – М., 2009. • Тюлин Ю. Современная гармония и ее историческое происхождение // Теоретические проблемы музыки XX века. – М., 1967. Вып. I. • Федотова Л. Гармонический материал современной музыки: индивидуальные принципы структурности. – Казань, 2007. • Федотова Л. Хрестоматия по практическому курсу гармонии. – Казань, 2011. • Федотова Л. Контрольные задания по курсу «гармония» для студентов-дирижеров. (I семестр – Казань, 2013; II семестр – Казань, 2015). • Холопов Ю. Гармония: Практический курс. Части I и II. М., 2003 (2005). • Холопов Ю. Гармонический анализ. Части I и II. – М., 1996, 2001. • Цуккерман В. Комплекс диссонантной диатоники; Новые лады // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М., 1975. Вып. II. *Литература по хороведению:* • Асафьев Б. О хоровом искусстве. – М., 1980. • Анисимов А. Дирижер. Хормейстер: Учебное пособие. – М., 2017. • Казачков С. От урока к искусству. – Казань, 1990. • Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998. • Критский Б. Соотношение традиций и новаторства в деятельности педагога-музыканта-хормейстера (на примере А.В.Свешникова и Б.Г.Тевлина). – 2015. • Кузнецов Ю. Практическое хороведение. – М., 2009. • Кузнецов Ю. Экспериментальные исследования эмоциональной выразительности хора. М., 2007. • Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие. – М., 2002. • Тихонова И. Хоровое сольфеджио в России. – Спб., 2003. • Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. – М., 1991. • Паисов Ю. Эволюция хоровых жанров // История отечественной музыки второй половины XX века. – М, 2010. **Дополнительная литература** 1) Учебники гармонии: Чайковского, Тюлина, Беркова, Гуляницкой. 2) Статьи, книги по отдельным стилям: • Барток Б. Венгерская народная музыка и новая венгерская музыка; Влияние народной музыки на современную профессиональную музыку // Бела Барток. – М., 1977. • Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М., 1975. • История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода: сб. трудов Гнесинского института. Вып. 92. – М.,

1987.

- Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке: сб.трудов Гнесинского института. Вып. 1,2,3. – М.,1985, 1989.
- Дилецкий Никола. Хорови твори. Киев, 1981 (вступит. статья Герасимовой-Персидской на русском языке).
- Георгий Свиридов. – М., 1979.
- Музыкальный мир Георгия Свиридова. – М.,1990.
- Катунян М. «Тенор правит кантиленой»: К изучению модальной гармонии эпохи Возрождения // Методы изучения старинной музыки: Сб. трудов Московской консерватории. – М., 1992.
- Критский В. Соотношение традиций и новаторства в деятельности педагога-музыканта-хормейстера (на примере А.В.Свешникова и В.Г.Тевлина). – М., 2015.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
- Костоюрова М. Вокально-хоровое пение как форма духовно-нравственного воспитания личности // Гуманитарный вектор. – М., 2011, № 2.
- Лукьянов В.

- Хоровой класс в системе «школа-училище-вуз» // Хоровое искусство в XXI веке: тенденции и перспективы. – Казань, 2011.
- Казанские хоровые ассамблеи: история, содержание, перспективы // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Вып. 3. – Казань, 2016.
- Дирижирование – дело светлое. К вопросу о реальном дирижерском управлении // Юбилейный сборник «Дирижирование – дело светлое». – Казань, 2017.

Электронные образовательные ресурсы

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

	журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О.14	**МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА**
ОПК-1 **ОПК-6**	Разработчик - Хасанова А.Н./ доцент, кандидат искусствоведения ***I. Цели и задачи дисциплины*** Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

Задачами дисциплины является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:

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

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

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

Определения музыкальной формы. Краткий экскурс эстетических, музыкально-теоретических и педагогических подходов к изучению музыкальной формы. Анализ музыкальных произведений как интегрирующая дисциплина, основанная на единстве всех сторон музыки, подчиненном художественной идее целого. Формообразующая роль компонентов музыкального языка: зависимость формы от системы звуковой организации (тональные, модальные, серийные, сонорные и др. формы); синтаксическая структура мелодии, уровни метро-ритмической организации (метр, композиционный метр). Гармония как основной фактор формообразования в тональной музыке. Музыкальный стиль – своеобразие определенной эпохи, национальной традиции, композиторской школы, индивидуального композиторского языка. Стиль как совокупность компонентов музыкального языка, коммуникативных аспектов музыки. Основные этапы стилевой эволюции европейского музыкального искусства и смена парадигм музыкального формообразования.

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

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

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

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

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

Раздел 2. **Музыкальные формы эпохи Барокко**

Тема 2.1. Основные стилевые особенности и нормы формообразования. Малые формы свободного развертывания.

Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная

	композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы. Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом Т – не Т – Т. Принцип «тезис- развертывание- кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян). Структурные уровни в барочной форме: 1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочноая модуляция, репризное заключение. 2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения. *Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности* Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план T D | D T. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обощенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма). Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы. Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная. Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ритурнели. *Тема 2.3. Концертная форма* Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интеремедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso. Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза. *Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.* Вариации как форма и как формообразующий принцип. Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле. Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармноническую последовательность, жанрове модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

	Куплетное рондо французских клавесинистов. Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян). ***Раздел 3.*** **Классико-романтическая система музыкальных форм** *Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.* Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена. *Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.* Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры. Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы. Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза da capo. *Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).* Класс форм рондо, объединяющий формы с тематизмом в песенных формах и развивающими разделами непериодической структуры (ходами). Идея круга (рондо) в виде возвращения устойчивого композиционного раздела. Классификация форм рондо в 19 веке (Маркс, Бусслер, Аренский): 1) малое (однотемное) рондо (тема – ход – тема) 2) малое (двухтемное) рондо (1 тема – 2 тема – ход – 1 тема) Использование малого рондо в медленных частях сонатно-симфонического цикла (форма сонатного adagio)/ 3) большое рондо: тема – ход – тема – ход – тема. Регулярность и нерегулярность в рондо (по Кюрегян). Нетиповые рондообразные композиции. Рондо как композиционный принцип (Бетховен. Симфония №8, финал: экспозиция – разработка 1 – реприза 1 – разработка 2 – реприза 2).

	4) рондо-соната: (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) 3 тема-ход (1 тема – ход-2 тема – 1 тема) Использование формы в финалах сонатносимфонического цикла. Особенности рондосонаты в медленном и умеренном темпах (Шуман. Новеллетта ми-мажор). Варианты решения среднего эпизода и репризы в рондо-сонате. 5) пятое рондо: (1 тема – ход – 2 тема(побочная партия)- заключение) ход (3 тема, вторая побочная) (1 тема – ход – 2 тема с заключением) Использование формы в медленном темпе в сонатносимфоническом цикле. Особенности трактовки побочной партии. Варианты решения среднего эпизода. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки и сонатная форма без разработки в современных классификациях. Генезис формы (Бах. Итальянский концерт 2 ч; Моцарт. Соната № 12 фа мажор 2 ч; Бетховен. Симфония № 1, 2 ч.) *Тема 3.4. Вариации.* Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана. Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности. Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»). Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма. *Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.* Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип. *Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.* Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мушление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма. *Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы* Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке. Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в главной

	и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке. *Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.* Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одночастном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции. Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы. Большие одночастные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одночастности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра). ***Раздел 4.*** **Формы в музыке XX века** *Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.* Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала. Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности. Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева). Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности). *Тема 4.2.Хроматическая тональность и форма. Техника центра.* Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7). Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра

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

	линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорики: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная котрастносоставная форма). Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорики. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки. Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»). Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, кончерто гроссо, Концерт для альта с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берио (Симфония для оркестра и 8 певческих голослов, скерцо). Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники. *Тема 4.5.Особенности формы в композиторских школах восточных культур.* Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции. Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард». Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея). Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце пятого семестра обучающиеся сдают зачет, в конце шестого семестра - экзамен. Формы текущей аттестации: – устные аналитические ответы – письменные (аналитические работы, тесты)

	Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ, устный экзаменационный ответ.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература.* *Холопова В.* Формы музыкальных произведений. СПб., 2013 *Кюрегян Т.* Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998 Задднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018. *Способин И.В.* Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019 *Бобровский В.* Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019. *Арутюнов Д.* Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведентий. М.: Музыка, 2016. *Ручьевская Е.* Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб., 1988. *Холопов Ю.* Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51. *Ценова В.* О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. М., 1992. *Заднепровская Г.* Анализ музыкальных произведений. М., 2003. *Григорьева Г.* Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004. *Дополнительная литература.* *Григорьева Г.* Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996. *Дулат-Алеев В.* Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань, 2008. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976. *Мессиан О.* Техника моего музыкального языка. – М., 1994. *Соколов А.* Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. –М., 1992. *Холопова В.* Типология музыкальных форм второй половины XX века // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132. *Холопов Ю.* Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974. *Холопов Ю.* Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып.51. *Холопов Ю.* Три рондо. К истории типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132. *Аренский А.* Руководство к изучению форм. М., 1921. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/ *Асафьев Б.* «Музыкальная форма как процесс». Л. 1971. Форма доступа: http://choir.ifolder.ru/

Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Бусслер Л. Учебник музыкальных форм. СПб., 1883. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1998. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Основы музыкального анализа: Форма доступа: http://soft.softodrom.ru
Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке — Л.: Музыка, 1985. Форма доступа: http://www.twirpx.com/
Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI-нач.XIX. М., 1979. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до И. С. Баха. – Л., 1975. Форма доступа: http://www.twirpx.com/
Tenet Sator. Школа Ю. Холопова. Статьи. М., 2003. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х. Шенкера. М., 2006. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/

Электронные образовательные ресурсы

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

	Музыка и Театр - Издательство Композитор *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О.15	**ПОЛИФОНИЯ**
ОПК-1 **ОПК-6**	Разработчик - Гирфанова М.Е./профессор, доктор искусствоведения
	I. Цели и задачи дисциплины Цели освоения дисциплины: проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке; сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах;

изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век;
дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;
развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV –XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков.

В задачи дисциплины входит:
всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение:
– историей и теорией полифонии,
– навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей,
– искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм;
воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте

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

– навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			3	**4**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**4**	108	З	Э
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Полифония как дисциплина

Тема 1. Полифония как склад музыкальной ткани

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

Раздел 2. История полифонии. Эпоха дисканта

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

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

Тема 3. Школа Нотр-Дам

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

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

Мотет как центральный жанр в иерархии жанров многоголосной музыки XIII в. Пути развития жанра: практика контрафактуры. Черты стиля: полимелодическое многоголосие, особенности модальной ритмики в теноре, строение мотета на основе остинатных мелодических и ритмических повторений. Типы мотетов: латинский мотет, мотет с опорой на французскую лирическую поэзию, мотет «триплум-стиля».

	Тема 5. Ars nova (1310-е – 1370-е гг.) Изоритмический мотет Филиппа де Витри и Гильома де Машо. Определение принципа изоритмии. Формирование изоритмического мотета из мотета триплум-стиля. Ранние мотеты Витри: преобразование модальной ритмики в талье мотетов, ритмоформульность дуплума и триплума, проблема соотношения поэтического текста и музыки, композиционная организация и изоритмия (секциональная и панизоритмия). Мотеты Витри 20–40-х годов. Отход Машо от жанра мотета, переключение на песенные жанры. **Тема 6.** Многоголосие итальянского Треченто Две итальянские школы: 1) 1-я половина XIV века – Йоханнес де Флоренция, Якопо де Болонья; 2) 2-я половина XIV века – Франческо Ландини. Светская основа господствующих жанров – мадригала, каччи, баллаты. Характеристика жанров. Переход от ars nova к раннему Возрождению в творчестве Йоханнеса Чикония: синтез двух разных национальных традиций – итальянской и французской. Новая система жанров в творчестве Чикониа: мадригал, баллата, вирелe, мотет, хоровые части месс. Качественно новая музыкальная нотация у Чикониа – так называемая “белая” нотация, фиксирующая новые свойства музыкальной ритмики. Новое качество многоголосия у Чикониа – возрастание роли консонантности в вертикали. Возникновение нового типа многоголосия, в котором голоса принципиально равноправны в плане своей индивидуальности. **Тема 7.** Английская полифоническая школа XIII–XV вв. Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в истории полифонии двойной канон, кэрол. Становление мессы как цикла в первой половине XV в.: месса у Данстейбла, Пауэра. ***Раздел 3. Теория полифонии. Контрапункт строгого стиля*** **Тема 8.** Простой и сложный контрапункт Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_vJ_hJJ_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJ_v: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v. Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения. **Тема 9.** Каноническая техника Классификация видов. Простой канон. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов. ***Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму*** **Тема 10.** Месса XV–XVI вв. Западноевропейские полифонические школы и их представители. Характер заданного источника: григорианский хорал, тема – эмблема, авторское многоголосное сочинение, мессы sine nomine.Типология мессы по формам работы с cantus prius factus. Мессы с единым c.pr.f. во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, c.pr.f. как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным c.pr.f.: с множественным автономным во всех

	частях, с множественным однородным. Эволюция жанра мессы в XV–XVI вв. (теноровая месса, месса – парафраза, месса – пародия и др.). Особенности претворения жанра мессы у Дюфаи, Окегема, Депре, Обрехта, Палестрины, Лассо. Каноническая месса. **Тема 11.** Мотет XV–XVI вв. Мотет раннего Возрождения (Данстейбл, Дюфаи). Типы мотетов: изоритмический, кантиленный. Композиционная организация мотета, новые формы претворения принципа изоритмии и изомелии. Новые формы структурной организации тальи. Мотет зрелого Возрождения (Депре, Окегем, Палестнрина, Лассо). Типы мотетов: кантиленный, теноровый, канонического строения, со сквозным имитационным строением, в контрапункте simplex. **Тема 12.** Канонические формы XV–XVI вв. Историческая типология видов канона XV–XVI вв. Этимология термина. Систематика канонов: по количеству пропост, по способу выведения риспост, по технике письма. Каноны: (1) простой, «нулевой», распределенный линеарный, (2) мензуральный, элизионный, инверсионный, ритмически варьированный, (3) группа сложных канонов. Каноническая месса у Окегема, Палестрины. **Тема 13**. Мадригал XVI–начала XVII вв. Новые средства музыкальной выразительности в итальянском мадригале XVI – начала XVII вв. Виды и формы мадригалов. Мадригалы Джезуальдо ди Венозы, Клаудио Монтеверди. Немецкий и английский мадригалы. **Тема 14.** Вокально-инструментальные жанры XVII в. Зарождение многохорного концерта в венецианской школе. Самые ранние публикации концертов – собрания “Concerti”, 1587 г. Андреа и Джованни Габриели. Стиль *concertato*. Концерт для одного или нескольких вокальных голосов в сопровождении basso continuo у органа Лодовико Виаданы. *Stile concertato* в Германии. Немецкий духовный концерт Михаэля Преториуса, Самуэля Шейдта. Музыкальный синтаксис и принципы контрапунктического развития в хоральных концертах Шейдта. ***Раздел 5. Теория «классической» фуги*** **Тема 15.** Теория баховской фуги. Тема Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы. Эволюция полифонического тематизма, полифонический тематизм И. С. Баха. Новые качества темы фуги: замыкание темы мелодическим кадансом (и тем самым функциональное разграничение «тематического» и «нетматического» материала в фуге), гармоническая полнота темы (соответствующая новому типу функционального мажоро-минорного гармонического мышления), формирование нового типа голосоведения (скрытое многоголосие в виде мелодически опорной линии и скрытых голосов), становление темы как структурно-целостной единицы формы (линейно-мелодический профиль темы). Структурные разновидности тем. Системные и несистемные преобразования темы в фуге. **Тема 16.** Теория баховской фуги. Ответ Ответ как теоретически наиболее жестко регламентированный элемент фуги. Типология видов ответов: по степени точности имитирования (реальный, тональный), по видам интервалов сдвига (доминантовый, субдоминантовый, иной). Разновидности тем по

	гармоническому содержанию, требующему тот или иной вид ответа. Ответ на модулирующую тему. **Тема 17.** Теория баховской фуги. Противосложение Противосложение как контрапункт к ответу, следующий по окончанию темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линеарном мелодическом развертывании. Противосложение как структурно-смысловой элемент фуги: его полифоническая соотнесенность в вертикальном и горизонтальном аспектах с темой, кодеттой, мелодическим дополнением (Чугаев), ответом. Противосложение как интонационно-содержательный элемент: классификация противосложений по степени и формам интонационной производности от темы, по способам комментирования, по принципам линейно-мелодического соотношения с ответом. Противосложение как композиционно-тематический элемент фуги: удержанное противосложение, характер его экспонирования и место действия в композиции, контрапунктическая техника в соединениях темы с противосложением. Частично удержанное и неудержанное противосложение. **Тема 18.** Теория баховской фуги. Экспозиция Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фугированных экспозиций (фуга в уменьшении, фуга в увеличении, фуга в обращении – контрафуга). Дополнительные проведения и контрэкспозиция. Способы динамизации при показе тематического материала в контрэкспозициях. Особенности экспозиций баховских фуг (на примере «Хорошо темперированного клавира», Iи II том). Историко-стилевой подход к типологии фугированных форм. **Тема 19.** Классы фуг Типология барочной фуги (по Марпургу). Каноническая и периодическая (правильная и неправильная) фуга. Иные барочные разновидности фуги. Фуга как жанр, принцип, форма. Роль фуги как самостоятельного произведения (1) и как части композиции (2). Структуры фуг (1): старинная двухчастная форма, трехчастная репризная форма, концертная форма и т.д. Однотемная (простая) и многотемная (сложная) фуга. ***Раздел 6. Полифонические циклы И.С. Баха*** **Тема 20.** Вокально-хоровое творчество Баха. Хоральные кантаты. Формы претворения хорального источника –протестантского хорала. Мессы, оратории, страсти. Значение фугированных форм в драматургии цикла. Различные виды фуг. ***Раздел 7. Полифонические циклы XX века*** **Тема 21. «**24 прелюдии и фуги» Шостаковича Возрождение полифонического цикла в XX в. Полифонические циклы Задерацкого, Кара Караева, Слонимского, Мушеля и др. Традиционное и новаторское в трактовке Шостаковичем элементов фуги: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги. **Тема 22.** Полифонические циклы Щедрина

	Обзор полифонических циклов Щедрина. «24 прелюдии и фуги» Щедрина. Новации Щедрина в области фуги: новая концепция тонального ответа, новая концепция «многотональной» экспизиции. **Тема 23. «**Ludus tonalis» Хиндемита Традиционное и новаторское в трактовке элементов фуги Хиндемитом: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги. ***Раздел 8 Полифония свободного письма*** **Тема 24.** Полифония Генделя Интонационная основа полифонического тематизма – оперные и ораториальные жанры. Особенности трактовки фуги, особый генделевский тип фуги, получивший продолжение в фуге Гайдна, Бетховена, Листа, Чайковского и др. Трактовка темы фуги как составленной из «подвижных» (изменяемых, взаимозаменяемых, сокращающихся, вкрапливающихся) элементов. Особые формы экспозиции фуги. Генделевская интермедия – разработка. Качества полифонической ткани (свободное выключение и включение голосов, неограниченность голосов по диапазону, более сильная выраженность гармонической вертикали). Претворение фуги в разных жанрах. **Тема 25.** Полифония в творчестве венских классиков Полифония в условиях господства гомофонно-гармонического склада. *Полифония Гайдна*. Ранние произведения гомофонного склада, появление полифонического склада в развивающих разделах сонатной формы, в финалах, связующих разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете ор. 50. Существенное место фугированной формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «Inhonorem…», «Harmonie-Messe», оратории «Сотворение мира». Генделевские черты тематизма в ранних фугах Гайдна. *Полифония Моцарта*. Фугированные разделы в ранних произведениях. Диатонический, в стиле Гайдна, тематизм, простые имитационные структуры. Искусная техника стретт. Соединение принципов сонатной формы и фуги в Kyrie Мессы KV 192, дающее разное соотношение полифонических и гомофонных элементов. Усиление роли полифонии в зрелый период творчества. Финал Симфонии № 40. Выразительная и конструктивная роль полифонии в сочинениях 1780-х годов. Насыщение всех частей полифонией в струнном квинтете KV 516. Высшее проявление у Моцарта полифонизации сонатной формы – финал Симфонии «Юпитер». Контрастная полифония в оперных ансамблях. *Полифония Бетховена*. Большое значение полифонии во все периоды творчества, особенно в позднем творчестве. Традиционное присутствие полифонических форм в духовных жанрах. Фуги, завершающие части Gloria, Credo Торжественной мессы. Фуга в концертных камерных жанрах: фуга как отдельный опус (Большая фуга, Квартет ор. 133), фуга как часть сонатно-симфонического цикла (финалы виолончельной сонаты ор. 102 № 2, фортепианных сонат ор. 106, 110), фуга как часть произведения (фуги в конце вариационных циклов ор. 135. 120). Фуга как часть формы (трио в третьей части Квартета ор. 59 № 2, фортепианная соната № 28). Контрапунктические приемы письма. **Тема 26.** Полифония в творчестве композиторов-романтиков Новые черты романтического искусства в образном содержании и средствах выразительности. Важная черта полифонии романтиков –

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

	структур. Влияние гармонических особенностей вертикали на принципы контрапункта. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века. Индивидуальные полифонические стили. Комплексная основа полифонического склада музыки XX века. Сохранение, наряду с новыми признаками, следов прошлых эпох и стилей. Широкая амплитуда «ретродвижений» – от ближайшей эпохи романтизма до явлений средневековья. Применение стилевых моделей обусловило и проникновение в современную музыку старинных жанров: мессы, мотета, мадригала; стилевой их синтез с современными формами и жанрами полифонии. Изменение параметров мелодической линии: появление линий – «лент», «профилей», «потоков» и других форм в сонорной полифонии. Различная степень интервальной и ритмической плотности звукового поля, что определяет соотношение «рельеф–фон». Новые формы организации звукового пространства. Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля – устные (собеседование, доклад, коллоквиум) – письменные (проверка контрольных работ, конспектов, решение задач). Формы итогового контроля (зачет, экзамен)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература 1. Гирфанова М. Теория баховской фуги: Тема, противосложение: На примере фуг «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха /Казан. гос. консерватория. Казань, 2009. 68 с. 2. Мюллер Т. Полифония. М.: Музыка, 1989. 3. Фраенов В. Учебник полифонии. М., 1987. Дополнительная литература 1. Дубравская Т. Полифония. М.: Академический проект, Альма Матер, 2008. 360 с. 2. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья: X–XIV века. М.: Музыка, 1983. (История полифонии; Вып. 1). 454 с. 3. Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. (История полифонии; Вып. 2 а). 454 с. 4. Протопопов В. Западноевропейская музыка XVII – первой половины XIX века. М.: Музыка, 1985. (История полифонии; Вып. 3). 494 с. 5. Протопопов В. Западноевропейская музыка XIX – начала XIX века. М.: Музыка, 1986. (История полифонии; Вып. 4). 319 с. 6. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Московская консерватория им. П. И. Чайковского, 2002. 362 с. 7. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. М., 1975. *Электронные образовательные ресурсы*

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

<table>
<tr><td></td><td>Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.16</td><td>ДИРИЖИРОВАНИЕ</td></tr>
<tr><td>УК-6
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3</td><td>Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Дирижерско-хоровой факультет консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров хора, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности.
Цель обучения в специальном классе хорового дирижирования заключается в воспитании дирижера-хормейстера, владеющего навыками работы с хоровыми коллективами различного уровня подготовки, состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике – в деле руководства музыкального коллектива.
В задачи специального класса хорового дирижирования входят:
- изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности;
- воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с хором, солистами, отдельными их группами;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения хоровым коллективом во время концертных выступлений.
Выполнению этих задач подчинен весь учебный план и прежде всего цикл специальных дисциплин. В непосредственной связи с чтением хоровых партитур и хоровым классом формируется творческий облик профессионального дирижера-исполнителя и педагога.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Дирижирование» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе</td><td>Знать:
– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	принципов образования в течение всей жизни	возможностей;	
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	
	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	
		Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
		Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
	ПК-1 Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами	*Знать:* – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;	
		Уметь: – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;	
		Владеть: – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.	
	ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; *Уметь:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
		– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
		Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
	ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
		Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;	

		– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
		Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 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 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа:индивидуальные занятия, консультации	**21**	539	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		217								
Общая трудоемкость		756								

IV. Содержание дисциплины.

На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми дирижерскими приемами – техникой дирижирования. Изучение дирижерской техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков по дирижерской технике, совершенствование их, накопление новых, на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства.

В классной работе над овладением навыками по технике дирижирования должна строго предусматриваться непосредственная подчиненность техники содержанию исполняемой музыки, и практическая целесообразность приобретенных навыков для последующей работы с хором.

1 курс

Изучение небольших по объему музыкальных произведений, преимущественно гармонического склада с несложной фактурой изложения, относящихся к различным национальным школам, историческим эпохам, стилям хорового письма, разнообразных по содержанию, жанру, фактуре, изложению. Обязательно исполнение хоралов И.С. Баха.

Дирижирование хоровыми произведениями:

1) с четырехдольным метром в размерах: 4/4, 4/2, 4/8, 8/4, 8/8; сложным метром в размерах: 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 12/8 в медленном и скором темпе; размером 3/4, 3/8 в скором темпе, дирижируемыми на «раз»; сменой простых размеров;

	2) с контрастными сопоставлениями в динамике (*subp, sf*); 3) с агогическими изменениями (ускорениями, замедлениями); 4) включающими длительное крещендо и диминуендо; 5) включающими ферматы в начале произведения, в середине произведения (снимаемые и неснимаемые), ферматы на паузе, на тактовой черте, между нот («воздушные» паузы), паузированные такты; 6) включающими стаккато, короткие аккорды, расчлененные паузами; 7) содержащими синкопы, акценты; 8) с окончанием партии хора на выдержанном аккорде (на *f* и *p*) 9) включающими *morendo*; 10) с *pesanto* при различных нюансах, *marcato*; 11) с несимметричным метром (без размера); 12) включающими смену темпа и метра; 13) написанными для хора и солиста. **2 курс** Изучение произведений, содержащих элементы полифонии, с фактурой изложения, усложненной по сравнению с первым курсом, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям. Изучение небольших хоровых сцен из опер, небольших частей кантат и ораторий, имеющих сквозное развитие, замкнутую форму. Закрепление навыков дирижерской техники, полученных на первом курсе, и овладение новыми приемами дирижирования: метр в 5/4, 5/2 в медленном темпе; 5/8, 5/4, 5/2 в чередовании с другим метром. Метр в 7/4, 7/8 в медленном и скором темпе, в чередовании с другими видами метра. Метр в 11/4 и другие виды сложного строения тактов. Различные соединения и группирования долей в дирижерском жесте, обусловленные метроритмическим движением музыки. На старших курсах (3, 4) изучаются произведения значительной сложности, уделяется особенное внимание изучению музыкальных стилей и жанров, стилей хорового письма. **3 курс** Изучение полифонических произведений (фуга, фугетта, канон, имитация и проч.). Овладение искусством выявления дирижерскими средствами главного тематического материала из хоровой звучности при соответствующем затушевывании второстепенных голосов. Изучение произведений для хора *a cappella* развернутой формы (части хоровых концертов, небольшие циклические формы и т.д.). Изучение более значительных, по сравнению со 2 курсом, оперных сцен, включающих различный состав исполнителей (хор, солисты, оркестр), имеющих внутреннее драматургическое развитие, сложную форму. Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретенных на 1 и 2 курсах на музыкальном материале большей трудности и объема.

	4 курс Изучение хоровых произведений высшей степени сложности (часть оратории, кантата, масштабная оперная сцена или действие, оригинальные хоровые сочинения), включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части из ораторий, оперные сцены, большие оригинальные сочинения). Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимым в будущей педагогической работе учащегося-дирижера. Классные занятия по дирижированию включают на всех курсах упражнения по развитию внутреннего слуха. Студент должен уметь дирижировать выученным хоровым произведением без хора и без музыкального инструмента, руководствуясь своим внутренним слухом. По указанию преподавателя студент должен уметь петь ту или другую хоровую партию, дирижировать без пения или без дирижирования пропевать отдельные хоровые аккорды по вертикали и целые последовательности аккордов, сохраняя до конца произведения точное звучание. В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания в области истории развития хоровых исполнительских стилей, технологических и физиологических основ дирижерской техники, основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижёрского искусства, музыкально-языковых и исполнительских особенностей хоровых произведений различных стилей и жанров, широкого по стилевому диапазону хорового репертуара, необходимого дирижеру хора в его разнообразной общественно-музыкальной деятельности, приемах самостоятельной работы над партитурой. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно вести репетиционный процесс с различными типами и видами хоровых коллективов, использовать наиболее эффективные методы, формы и виды репетиционной работы с хором, управлять тембровой палитрой хора, подвергать критическому анализу проделанную работу, совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора, планировать репетиционный процесс, формировать концертный репертуар коллектива. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть коммуникативными навыками в общении с музыкантами - профессионалами и любителями хорового искусства, элементами мануальной техники дирижирования, основами вокального мастерства, навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, методами работы с хоровым коллективом.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Дирижирование» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3,4,5,6,7,8 семестров обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на среднесеместровых контрольных уроках предусмотренных в каждом семестре, на которых студент представляет часть программы: игра партитур, дирижирование (1 – 2 произведения), пение голосов, коллоквиум. Промежуточный контроль осуществляется на экзаменах в конце каждого семестра. На экзаменах студент должен продирижировать

	программу в соответствии с требованиями курса, сыграть на фортепиано партитуры, спеть голоса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполняемых произведений, ответить на вопросы коллоквиума.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978 3. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 6. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 7. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967 8. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010 9. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012. 10. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с. 11. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с. *Дополнительная литература* 1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998 7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987 8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970 9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967 10. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961 11. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991

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

<table>
<tr><td></td><td>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.17</td><td>ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА</td></tr>
<tr><td>ОПК-2</td><td>Разработчик - Лейдер Е.А./доцент</td></tr>
<tr><td>ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
«Вокальная подготовка» является одним из важных предметов, нацеленных на формирование профессиональных навыков хормейстера.
Целью дисциплины является оснащение дирижеров практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом. Задачей курса является обучение студентов основам физиологии голосового аппарата, навыкам управления своим голосовым аппаратом. Результатом занятий в классе вокальной подготовки должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение других исполнителей. Приобретение вокальной техники предполагает выработку правильного певческого дыхания, достижение свободного положения гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами, координацию управления голосом по всему диапазону. Правильная работа голосового аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точностью интонации, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в процессе занятий над постановкой голоса одновременно с практической работой и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех необходимых приемов голосообразования и голосоведения.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Вокальная подготовка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; *Уметь:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
			– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
			Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
		ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
			Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
			Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	
		ПК-5 Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или	*Знать:* – теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; – имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах;	
			Уметь: – различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух;	

артистами-инструменталистами)	*Владеть:* – способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике.
ПК-6 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	*Знать:* – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровый репертуар различных стилей;
	Уметь: – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;
	Владеть: – вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.

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 1 по 4 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**	
			2	**4**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**3**	70		
Самостоятельная работа		38	3	3
Общая трудоемкость		108		

IV. Содержание дисциплины.

Упражнения

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести голос в профессиональное состояние, устранить имеющиеся недостатки. В то же время работа над упражнениями способствует овладению дыханием, резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски.

Вырабатывая с первых шагов правильный певческий тон на легато, рекомендуется следить за тем, чтобы учащийся пел свободно, естественно, без всякого напряжения; в начале на небольшом ограниченном диапазоне, ведя звук плавно, без портаменто («подъездов»), постепенно удлиняя и усложняя упражнения с учетом возрастающих возможностей обучаемого.

Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно увеличивая трудность упражнений и их диапазон, совершенствуя технические возможности голоса. В ряду вокально-технических задач, стоящих перед учащимся,- выразительное исполнение упражнений, включающее не только чистое интонирование, но и определенную фразировку.

Вокальное упражнение преподаватель должен подбирать индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития учащегося в процессе обучения.

Вокализы

	Вокализы входят в экзаменационные требования при обучении певца. На начальном этапе работа над вокализами может предшествовать разучиванию произведений с текстом. Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются, наряду с упражнениями, основной базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией. Пение различных вокализов необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и основной для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания и степень тембральной насыщенности звука, чтобы владеть большим диапазоном динамических и тембральных выразительных средств. В дальнейшем это подводит певца к художественно-выразительному пению произведений с текстом. Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания. *Изучение произведений с текстом* Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимся новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам. Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих составляющих придается очень большое значение. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведением с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств. Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения. В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося. **1 курс** В течение учебного года учащийся должен пройти: 2-3 вокализа, 4-5 несложных произведений с текстом. Преподавателю необходимо

	всесторонне изучить общие профессиональные данные учащегося: музыкальность (слух, память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить состояние его здоровья в связи с индивидуальными возможностями развития голоса; выявить основные недостатки голосообразования (зажатая глотка, горловой или носовой призвук, напряженная или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и т.д.). Перед учащимся стоят следующие задачи: Овладение навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а также навыками округленного звучания голоса (в среднем регистре); развитие умения формировать певческие гласные и согласные, вначале в среднем регистре; приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания вокализов и произведений, а также умения добиваться чистоты интонации. При подборе соответствующего уровню подготовленности учащегося репертуара преподаватель должен учитывать не только диапазон, тесситуру, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но также в большой степени особенности их эмоционально-художественного содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует включать эмоционально насыщенные произведения. **2 курс** В течение учебного года учащийся должен пройти: 1-2 вокализа (более сложных, чем на 1 курсе); 4-6 нетрудных вокальных произведений с текстом. Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает: Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах: Сопрано до 1 – фа 2, меццо-сопрано си бемоль малой – ми бемоль 2, тенор до малой – фа диез 1, баритон си бемоль большой – ми 1, бас соль большой – до-ре 1; - сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками; - организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука; - гибкость, подвижность голоса. При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания текста, общего настроения произведения; подчеркивание кульминации, логических ударений, акцентов на словах. При этом особое внимание следует уделять правилам орфоэпии, осуществляя связь с предметом «Культура речи». При выборе вокального репертуара следует избегать широкого диапазона мелодии, слишком высокой или низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука. На заключительном зачете в конце 4 семестра студент должен показать «оперный», тембрально-оформленный звук в диапазоне не менее указанного, точную атаку звука, владение основами кантилены, чистую интонацию, владение динамическими оттенками в средней части диапазона, музыкальное и выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных вокализов. В результате освоения дисциплины обучающиеся получают полноценное представление о физиологическом строении органов

	голосового аппарата и их взаимодействии в певческом процессе, закономерностях развития вокально-музыкальных способностей певцов, методических принципах работы с голосом, музыкально-языковых и исполнительских особенностях вокальных произведений различных жанров и стилей, причинах различных вокальных недостатков, встречающихся в вокальной практике и основных принципах работы над их устранением, приемах результативной самостоятельной работы над произведением, вспомогательном вокальном педагогическом репертуаре для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных занятиях. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику управлять своим голосовым аппаратом, определять тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу полученный результат и проделанную работу. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, представлениями о специфике звуковедения характерного для различных музыкальных стилей.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 и 3 семестра проводится контрольный урок, 2 и 4 семестр заканчивается зачетом. Зачетные требования: на контрольном уроке в конце 1 и 3 семестров учащийся должен исполнить часть программы соответственно требованиям курса; допускается исполнение по нотам. На зачете в конце 2 семестра учащийся должен исполнить 2-3 произведения с текстом наизусть. На итоговом зачете в конце 4 семестра учащийся должен наизусть исполнить романс русского композитора, романс или песню зарубежного композитора, 1 арию или народную песню в композиторской обработке.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* 1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923 2. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960 3. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956 4. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978 5. Быков О. «Бельканто и дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1 6. Вербов А. «Техника постановки голоса» 7. Вокализы для сопрано / Сост. В.Томилина. М., 1973, вып. 2 8. Вокализы для тенора / Сост. В.Томилина. М., 1975, вып. 4 9. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-7 (сборник) 10. Гарсиа М. «Школа пения» 11. Глинка М. «Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и вокализы-сольфеджио. М. Кифара.1997 12. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».

	13. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2000 14. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2 15. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964 16. Линклэйтер К. «Освобождение голоса» 1993 17. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936 18. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987 19. Морозов В. «Техника резонансного пения» 20. Назаренко И. «Искусство пения». М., 1968 21. Павлищева О. «Методика постановки голоса» 22. Панофка Г. «Искусство пения» 23. Панофка Г. 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961 24. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980 25. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1982 Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950 26. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978 27. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950 28. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1973 29. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971 30. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972 31. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982 32. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980 33. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982 34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975 35. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977 36. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1979 *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире

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

<table>
<tr><td></td><td>лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.18</td><td>МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН</td></tr>
<tr><td>УК-2
УК-3
ОПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-14</td><td>Разработчики - Лукьянов В.Г./профессор, Устюгова С.В./доцент
I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Методика преподавания профессиональных дисциплин» является специальной дисциплиной, предусмотренной учебным планом по направлению 53.03.05 Дирижирование «Дирижирование академическим хором». Этот курс основан на всестороннем изучении и глубоком анализе методики, принципов преподавания и основ хоровой педагогики. Курс является одним из важных звеньев в системе воспитания мировоззрения будущего хормейстера и преподавателя специальных дисциплин в средних специальных учебных заведениях, формирует у студентов профессиональные преподавательские знания и умения.
Профессия дирижера хора многогранна. Одна из граней ее – педагогическая деятельность. Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области дирижерской педагогики, подготовка выпускников к осуществлению практической деятельности в качестве преподавателей профессиональных дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях. Задачей дисциплины является углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин в области хорового дирижирования; знакомство с методами преподавания, классификация их с выявлением наиболее эффективных приемов обучения и воспитания, направленных на развитие индивидуальных способностей и возможностей учащихся; освоение комплекса приемов работы с учащимися над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков; знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора; овладение методикой проведения уроков и логикой построения специальных курсов; расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;</td></tr>
<tr><td>Уметь:</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
			Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	
		УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
			Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
		ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;	
			Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;	
			Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика	
		ПК-9 Способен проводить учебные занятия по профессиональным	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;	

		дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	– роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых или оркестровых произведений; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
			Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – приёмами мануальной техники; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.	
		ПК-10 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;	

	инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.	
	ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		Владеть:	

		– коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.
	ПК-14 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Знать: – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
		Уметь: – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
		Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

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 7 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. Часы**	**Контроль**
			7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**2**	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Хоровое образование в России: становление и развитие

Система и содержание хорового образования в дореволюционной России. Краткие сведения из истории хорового пения православных христиан. Церковные хоры. Певческие школы. Развитие многоголосия: строчное пение, партесное пение. Светская хоровая музыка композиторов 18-19 веков. Профессиональное дирижерско-хоровое образование в 19 веке. Регентские классы Придворной певческой капеллы и Московского синодального училища. Методическая и организаторская деятельность Н. Римского-Корсакова, С. Смоленского, А. Кастальского. Система и содержание хорового образования в советский период. Преемственность дореволюционных традиций. Негативные явления. Запрет изучения и исполнения духовной музыки. Подготовка специалистов в средних и высших учебных заведениях. Система «школа-училище-вуз». Ведущие деятели хорового образования России. Роль консерваторий Москвы, Санкт-

	Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Екатеринбурга в разработке научных основ обучения. Институт художественного воспитания детей. Всероссийское хоровое общество. Современные проблемы дирижерско-хорового образования в России. ***Тема 2. Хоровой класс как важнейшая дисциплина учебного цикла подготовки хоровых дирижеров*** Цели и задачи хорового класса. Структура хорового класса и система его работы. Специфика учебного хора в постановке задач обучения. Две формы работы хорового класса. Хор как учебная лаборатория. Хор как учебно-концертный коллектив. Соотношение учебно-педагогических и концертно-исполнительских задач в хоровом классе. Режим и способы работы хорового класса с практикантами. Планирование репетиций. Принципы подбора репертуара. Учебный и концертный репертуар. Организация концертной деятельности. Индивидуальная работа с участниками хора. Методы проведения зачета по хоровому классу. Роль руководителя хорового класса. ***Тема 3. Преподавание курса «Дирижирование»*** Значение курса «Дирижирование» в профессиональной подготовке дирижеров хора. Цели и задачи курса. Роль педагога в обучении, его профессиональные и личностные качества. О специфике дирижерско-хоровой педагогики. О природе дирижирования. Классификация дирижерских жестов. Выразительные и изобразительные приемы дирижирования. Общезначимость языка жестов. Универсальность исполнительской техники. Постановка дирижерского аппарата: принципы постановки. Усвоение элементарных технических приемов. Полистилистика дирижерской техники. Классическая дирижерская техника. Романтическая дирижерская техника. Экспрессионистическая дирижерская техника. Дирижирование с палочкой. Особенности дирижирования под фортепиано. Урок по специальности: многообразие задач. Значение работы над партитурой. Этапы и разделы такой работы. Типичные ошибки в освоении дирижерской техники. Составление индивидуальных планов работы учащихся. Методы отбора репертуара. Письменные теоретические работы (аннотация произведений). Проведение внутрисеместровой аттестации. Проведение экзаменов по дирижированию. ***Тема 4. Преподавание курса «Чтение хоровых партитур»*** Курс «Чтение хоровых партитур» в цикле специальных хоровых дисциплин. Цели и задачи курса. Методика организации занятий. Содержание и структура занятий. Принципы составления индивидуальных планов учащихся. Особенность исполнения партитуры на фортепиано – максимальная приближенность к звучанию хора. Пение голосов. Способы исполнения партитур с различными типами сопровождения. Исполнение сложных партитур в ансамбле с концертмейстером или педагогом. Чтение партитур с листа. Методы транспонирования. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых хоровых произведений. Изучение методической литературы и учебных пособий. Характеристика зачетно-экзаменационных требований. ***Тема 5. Преподавание курса «Хоровая аранжировка»*** Цели и задачи курса. Сообщение теоретических знаний вокально-хоровой оркестровки того или иного вида; знакомство с различными типами хорового письма. Овладение приемами аранжировки по линии проработки элементов: а/ выдержанный гармонический фон; б/ движущийся гармонический фон; в/ ритмический фон; г/ мелодическая фигурация. Случаи применения транспонирования. Принципы подбора произведений для аранжировки. Приемы переложения музыкальных произведений, написанных для сольного исполнения с инструментальным сопровождением (романс, песня,

	дуэт). Самостоятельная творческая работа по обработке народно-песенных мелодий для хора различного типа и вида. ***Тема 6. Преподавание курса «История хоровой музыки»*** Цели и задачи курса, его значение для деятельности хормейстера. Характеристика программ курса. Межпредметные связи с дисциплинами специального и музыкально-теоретического циклов. Лекционный метод преподавания. Форма беседы. Насыщенность музыкальным материалом. Организация занятий. Наличие нотного материала. Комментарии педагога по поводу прослушанных произведений. Роль концертмейстера-иллюстратора. Исполнение произведений в четыре руки. Чтение с листа хоровых произведений участниками занятий. Значение самостоятельной работы учащихся в период подготовки к семинарам. Методы проведения семинарских занятий. Выступления учащихся с докладами по заданной теме. Обучение навыкам отбора хоровых произведений для различных исполнительских и педагогических целей. Составление концертных программ. Организация контрольных занятий. Методы проведения экзамена. ***Тема 7. Преподавание курса «Хороведение и методика работы с хором»*** Цели и задачи курса. Хор как вокальная организация. Типы и виды хоров. Количественный состав хора. Хоровые партии и составляющие их голоса. Расстановка хоровых партий. Принципы отбора голосов. Диапазоны и тембры хоровых голосов. Основные элементы вокально-хоровой техники. Три типа певческого дыхания. Атака звука. Виды атак. Звуковедение. Штрихи. Динамика. Дикция и орфоэпия в пении. Интонация, строй и ансамбль хора. Правила интонирования ступеней лада. Мелодический и гармонический строй. Условия для естественного ансамбля в хоре. Искусственный ансамбль. Работа над хоровой партитурой в процессе разучивания хорового произведения. Домашняя работа хормейстера. План анализа хоровых партитур. Содержание, тема и идея произведения. Вокально-хоровой и исполнительский анализ. Фразировка и артикуляция в хоре. Аннотация хорового произведения. Распевка в хоре: стратегические и тактические задачи. Комплексы вокальных упражнений. Этапы работы по разучиванию произведений. Репетиции по голосам, по группам и сводно. Работа с солистами. Составление репетиционного плана на год, полугодие. Поурочное планирование. Специфика работы в различных хорах: детском, женском, смешанном, учебном, профессиональном. Организация концертных выступлений хора. Составление концертных программ. Организация семинарских и контрольных занятий. Взаимосвязь курса «Хороведение» с работой хорового класса и исполнительской практикой учащихся, а также с другими предметами специального цикла. ***Тема 8. Организация и ведение дирижерской практики*** Цели и задачи дирижерской практики. Виды практики: с учебным хором; с самодеятельным хором; с профессиональным (пассивная практика – наблюдение работы). Методы организации и ведения практики с учебным хором. Требования к произведениям, используемым в процессе практики. Подготовка практиканта к концерту (внешний вид, поведение). Обсуждение с практикантом результатов концерта. Специфика руководства практикой в самодеятельном хоре. Ассистентская практика в качестве помощника хормейстера. Практика ознакомления с работой опытных дирижеров. Пение в хоре. Ведение дневников. ***Тема 9. Преподавание курса «Методика музыкального воспитания»*** «Методика музыкального воспитания» как профилирующий курс в цикле специальных дисциплин. Цели и задачи курса. Музыкальное воспитание детей в дореволюционной России. Система музыкального воспитания в советский период. Развитие музыкально-педагогической науки. Институт художественного воспитания детей АПН. Вокальная работа с детьми. Голосовой аппарат и этапы его

	развития. Система вокальных упражнений. Метод Огородного Д. Е. Этапы репетиционной работы в детском хоре. Физиологические и психологические особенности детского возраста как условие проявления исполнительской интерпретации в хоре. О сценическом поведении детей. Принципы подбора репертуара в детском хоре. Музыкальна грамота и сольфеджио как раздел учебной работы в детском коллективе. Воспитание многоголосия в хоре. Педагогические принципы Д.Б. Кабалевского по музыкальному воспитанию детей в общеобразовательной школе. Организационные основы детского хорового коллектива во внешкольном учреждении. Руководитель детского хорового коллектива. Система начального хорового образования. Хоровой класс ДМШ в системе «Школа-училище-вуз». Аналитический обзор научно-методической литературы. Выдающиеся ученые, педагоги и дирижеры в области детского музыкального образования и воспитания. Настольные книги учителя-хормейстера. ***Тема 10. Ведение практики в общеобразовательной школе*** Значение практики в подготовке руководителей детских хоров. Виды практики: активная – самостоятельное ведение уроков; ассистентская – работа в качестве помощника хормейстера; наблюдение – посещение уроков и изучение опыта высококвалифицированных специалистов. Методы руководства практикой. Организация практики. Базовая школа, кабинет музыки, наличие фортепиано, оборудования, наглядных и учебных пособий. Роль руководителя практики. Формы проведения зачета: контрольный урок, концертное выступление. ***Тема 11. Формы и методы преподавания лекционных курсов*** Характеристика лекционного метода. Единство образовательных и воспитательных задач. Типы лекций: вводные, обзорные, установочные, учебно-программные. Формы лекций: Лекция-монолог, лекция-беседа. Содержание лекции. Требования к лекции: научность, доступность, наглядность. Литературность, Лаконичность и образность языка. Структура лекции. Взаимосвязь содержания и структуры. Методы работы над лекцией. Ораторское искусство как важнейший компонент лекторского мастерства. Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией. Рациональные способы конспектирования лекции учащимися. Формы проведения семинаров. Их содержание и структура. Критерии оценки выступлений учащихся на семинарах.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 7 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете. На зачете студент должен ответить на 2 вопроса по пройденным темам, максимально полно представить материал, проявив свою личную позицию по тем или иным вопросам, относящимся к теме дисциплины.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* 1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М.,1983 2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 3. Алексеева М. Как читать лекцию в разных аудиториях. М., 1979

4. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 1-3. М., 1968-1977
5. Апраксина О. А. Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе. М., Л., 1948
6. Ахметьев В. П. Методика работы с академическим хором. Саратов, 2009
7. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985.
8. Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин в вузе культуры. Ред. П. Левандо. Л., 1985
9. Дмитревская К. Русская советская хоровая литература. Вып 1. М., 1974
10. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1948
11. Дмитревский Г. К вопросу о воспитании дирижера хора. // Г. А. Дмитревский: дирижер, ученый, педагог. СПБ., 2000.
12. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., 2009
13. Егоров А. А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. Л., 1958
14. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПБ., 2000
15. Ивакин М. Хоровая аранжировка. М., 2003
16. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
17. Ильин В. О методике ведения хоровой практики на начальной стадии обучения дирижера-хормейстера. // Хоровое искусство. Вып. 3. Л., 1972
18. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань., 1998
19. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
20. Карпов Ю. С. Регент церковного хора. Казань, 2010
21. Карпов Ю.С. Песнопения Божественной Литургии. Методическое пособие по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
22. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Лекция по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
23. Кееригг О. П. Хоровая литература. СПБ, 2008
24. Коган Г. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.1, под ред. В. А. Натсон. М,. 1979
25. Левандо П. Проблемы хороведения. Л., 1964
26. Ленский А. Пособие по хоровой аранжировке. М., 1962
27. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. М.,1964
28. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
29. Локшин Д., Лаппо С. Зарубежная хоровая литература. Вып. 1-3 М., 1964, 1978
30. Луканин А. Начало двухголосного пения в школе. М., 1955
31. Лукьянов В. Г. Казанская хоровая школа в свете современных проблем исполнительства и музыкального образования. // Материалы Международной НПК «Чтения памяти С. В. Смоленского», Казань, КГК, 2013
32. Лукьянов В. Г. О некоторых постулатах музыкального исполнительства и дирижерско-хоровой педагогики С. А. Казачкова.//

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Хоровое искусство в 21 веке». Казань, КГК, 2011
33. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа-училище-вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации. // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005
34. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин.М., 1978
35. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1968
36. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: от древности до 21 века. М., 2003
37. О детском голосе. Ред. Н. Д. Орлова, М., 1966
38. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. М., 1966
39. Полтавцев И., Светозаров М. Курс чтения хоровых партитур. М., 1964
40. Птица К. Б. Очерки по технике дирижирования хором. М., 2010
41. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М., 1970
42. Развитие детского голоса. Ред. В. Н. Шацкой. М., 1963
43. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
44. Садовников В. Орфоэпия в пении. М., 2003
45. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
46. Соколов В. Г. Работа с хором. М., 1964
47. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992
48. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. М., 2002
49. Тевлин Б. Дирижерская практика в самодеятельном хоре. // Методические записки по вопросам музыкального образования. М., 1966
50. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. М., 1983
51. Усова И. Хоровая литература М. 1976
52. Чернушенко В. А. Первый русский хор. // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
53. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1952
54. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
55. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Л., 1963
56. Шереметьев В. Пение и воспитание детей в хоре. Челябинск, 1998 Шереметьева Н. М. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

Дополнительная литература

1. Адищев В. И. Музыкальное воспитание в кадетских корпусах России. (конец 19 – начало 20 века). М., 2000
2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд.2. Л., 1973
3. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки. Л., 1968
4. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре. М., 1967
5. Гейнрихс И. Обучение пению по нотам в начальной и средней школе. М., 1962
6. Детский голос. Ред. В. Н. Шацкой. М., 1970
7. Егоров А. А. Теория и практика работы с хором. М., 1951
8. Ивакин М. Русская хоровая литература. М., 1965
9. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, 1990
10. Как учат музыке за рубежом. Сост. Харгривз Дж., Норт А. М., 2009
11. Как учат музыке одаренных детей. Сост. Ключников Е. М., 2010
12. Карпов Ю С. Песнопения божественной литургии. Казань, 2010
13. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969
14. Лащенко А. П. Пути совершенствования предмета «Хороведение и методика работы с хором» // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Ред. Л. В. Шамина. М., 1985
15. Локшин Д. Руководство смешанным хором старших школьников. М., 1960
16. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. М., 1967
17. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л., 1992
18. Пигров К. Руководство хором. М., 1954
19. Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке, М., 1971-1972
20. Пономарев А. Жизнь детского хора // «Музыка в школе», 1988, №4; 1989, №№ 1,2,4
21. Соколов В. Г. О силе хорового искусства. // Владислав Соколов – дирижер, педагог, композитор. М., 1988
22. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004

Электронные образовательные ресурсы

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

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

<table>
<tr><td></td><td>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.19</td><td>ХОРОВОЙ КЛАСС</td></tr>
<tr><td>ОПК-2</td><td>Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор</td></tr>
<tr><td>ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-6</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Практическая учебная дисциплина «Хоровой класс» является фундаментальной в процессе подготовки будущего хорового дирижера. Целью дисциплины и практики является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы. Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы.
Основными задачами курса являются:
- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных композиторов, народными песнями;
- закрепление у студентов вокальных навыков в условиях хоровой работы;
- развитие у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре;
- проведение практики студентов по управлению хором.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Хоровой класс» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ПК-1
Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или</td><td>Знать:
– основные элементы техники дирижирования;
– структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	оркестрами	*Владеть:* – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.	
	ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; *Уметь:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
		– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
		Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
	ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
		Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
		Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	
	ПК-6 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или	*Знать:* – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровый репертуар различных стилей;	
		Уметь: – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;	
		Владеть:	

артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	– вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 43 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 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**							
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**43**	1345	З	З	З	З	З	З	З	Э
Самостоятельная работа		203								
Общая трудоемкость		1548								

IV. Содержание дисциплины.

Хоровой класс является центром учебно-воспитательной работы факультета. Здесь фокусируются цели и задачи всех специальных дисциплин дирижерско-хорового цикла. Основной задачей является обучение студентов технологии хорового исполнительского искусства в репетиционной и концертной работе.

Содержательную часть дисциплины «Хоровой класс» составляет коллективное изучение и концертное исполнение репертуарных произведений. Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают:

- разводные (по хоровым партиям) репетиции;
- сводные (общехоровые) репетиции;
- индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий);
- генеральные репетиции;
- концертные выступления.

Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближённую к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров.

Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ:

- сочинения *a cappella* разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров);
- сочинения крупных оперно-ораториальных форм;
- сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные);
- обработки народных песен;
- музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья;
- программы, посвященные знаменательным датам.

Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего

	учебного года. Это даёт возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам. Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов. Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель. Основные разделы работы хорового класса: 1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции: - разогрева голосового аппарата; - формирования и развития вокально-хоровой техники певцов; - настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»; 2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений; 3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений; 4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения; 5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений; 6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения; 7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения; 8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции; 9) публичные концертные выступления коллектива. Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов. Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья. В основу занятий студента должно быть положено детальное изучение музыкальных произведений и подготовка их к хоровому

	исполнению. При этом задания, намеченные во время классных занятий, должны выполняться студентом самостоятельно. При этом специфика коллективной исполнительской деятельности подразумевает выполнение практических заданий в течение всего семестра. На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства. На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов. В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства. Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (*a cappella* и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровой класс» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3,4,5,6,7 семестров обучающиеся сдают зачет. В конце 8 семестра - экзамен.

	Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива или студентами-корифеями хоровых партий (лучшими певцами-старшекурсниками) в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет). Промежуточный контроль осуществляется на зачетах и экзамене. Зачётные и экзаменационные требования к студентам, участвующим в работе хора, определяются качеством их репетиционной и концертной работы, знанием певческого материала, умением петь в ансамбле при индивидуальной работе и дифференцируется следующим образом: 1) контроль индивидуальной динамики уровня усвоения знаний, умений, навыков вокально-хорового исполнительства; 2) контроль усвоения основных форм и непременных условий специфически коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 3) контроль уровня соответствия вокального исполнения каждого участника хорового коллектива художественно-исполнительским критериям данного музыкального произведения.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007. 3. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 6. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 7. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010 8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с. 9. Хоровое искусство в 21 веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, КГК, 2011 10. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с. *Дополнительная литература:* 1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998 7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987 8. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967

	9. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961 10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991 *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

<table>
<tr><td></td><td>библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.20</td><td>ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР</td></tr>
<tr><td>ОПК-2
ПК-3
ПК-4</td><td>Разработчик - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Практическая учебная дисциплина «Чтение хоровых партитур» является важной составляющей всего цикла специальных дисциплин дирижерско-хорового факультета консерватории. Выдающиеся хоровые мастера Н. Данилин, М. Климов, С. Казачков придавали большое значение Чтению партитур и превосходно владели навыками исполнения хоровой музыки на фортепиано.
Основная цель предмета «Чтение хоровых партитур» заключается в воспитании у обучающихся профессиональных умений и навыков исполнения хоровой партитуры на фортепиано, развитие внутреннего слуха и оснащение приемами подготовки к практической работе с хором, когда работа над партитурой за фортепиано становится своеобразной творческой лабораторией будущего музыканта-исполнителя.
Основные задачи курса:
привить студенту навык исполнения на фортепиано хоровых партитур различных стилей и жанров без сопровождения и с сопровождением;
привить навыки владения штрихом legato максимально приближенного к хоровому звучанию, отмечать в игре цезуры текста, учитывать в игре тесситурные особенности каждой хоровой партии;
научить студента свободно ориентироваться в хоровой партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры различной фактуры и сложности;
привить навыки транспонирования хоровых партитур.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Чтение хоровых партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-2. Способен воспроизводить</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	
			Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
			Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
			Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	
		ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;	
			Уметь: – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;	
			Владеть: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования;	

	– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль					
			1	2	3	4	5	6
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	6	138	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	Э
Самостоятельная работа		78						
Общая трудоемкость		216						

IV. Содержание дисциплины.

Учебный репертуар курса чтения хоровых партитур состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов.

Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республик Поволжья.

Тщательный анализ музыкальных произведений, их структуры и жанрово-стилистических особенностей предшествует дирижированию. При детальном изучении партитуры определяются приемы и средства хорового исполнения, вырабатывается общий план драматургической интерпретации произведения. В работе над партитурой осуществляется синтез знаний и навыков, приобретаемых студентом в курсах музыкально-теоретических дисциплин.

Работа над хоровой партитурой включает:

- выразительное, специфически хоровое, исполнение на фортепиано хоровой партитуры – выполнение всех общемузыкальных требований (музыкальной фразировки, четкого голосоведения, динамических, агогических нюансов);
- умение передать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные с вокально-хоровым дыханием и фразой текста, подчеркнутость басового голоса при относительной легковесности его звучания на фортепиано по сравнению со звучанием басовой партии в хоре, выделение голосов, согласно их тесситурному напряжению и т.д.);
- игру на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, а также отдельно сопровождение при одновременном сопровождении педагогом на втором инструменте хоровой партитуры и, наоборот, хоровой партитуры при одновременном исполнении педагогом на втором инструменте сопровождения;
- исполнение хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой рукой, с выбором при этом аккордов, необходимых для поддержки хора или отдельных голосов;
- чтение с листа на фортепиано хоровой партитуры в соответствии с исполнительскими требованиями;
- умение транспонировать хоровую заданную партитуру в заданную тональность;

	- умение анализировать исполняемую партитуру (краткий устный разбор содержания хорового произведения, музыкальной фактуры, средств художественной выразительности и вокально-хоровых особенностей). **1 курс** Исполнение на фортепиано партитур без сопровождения. В результате занятий на первом курсе студент обязан уметь: 1) выразительно исполнять хоровую партитуру на фортепиано, соблюдая агогические ударения в словах и цезуры, связанные с фразой текста и вокально-хоровым дыханием; 2) сочетать пение одной из хоровых партий с одновременным исполнением партитуры на фортепиано как полностью, так и исключая партию, исполняемую голосом; 3) уметь петь аккорды по вертикали; 4) сделать краткий устный разбор изучаемой хоровой партитуры; 5) читать с листа и транспонировать хоровые партитуры на малую и большую секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей. В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходится 10-12 произведений. **2 курс** Исполнение на фортепиано хоровых партитур с сопровождением. В результате занятии на втором курсе студент должен уметь: 1) играть на фортепиано отдельно хоровую партитуру и отдельно сопровождение; 2) играть сопровождение при одновременном пении любой партии хора 3) играть сопровождение и петь партии солистов или отдельные реплики, предшествующие вступлению хора в оперно-хоровых сценах, кантатах, ораториях; 4) играть сопровождение при одновременном исполнении педагогом хоровой партитуры на втором инструменте (и наоборот); 5) играть хоровую партитуру, заполняя паузы хора сопровождением; 6) присоединять фортепианное сопровождение к хоровой партитуре. В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходится 10-12 произведений. **3 курс** В результате занятий на третьем курсе студент обязан уметь исполнять на фортепиано полифонические хоровые партитуры следующих стилей: 1) эпохи вокальной полифонии (Дж. Палестрина, О. Лассо и др.); 2) Г. Генделя, И.С. Баха;

	3) классического периода (Й. Гайдн, Моцарт, Бетховен и др.) 4) романтиков (Ф.Шуберт, Р.Шуман, Г.Берлиоз, И. Брамс, Дж. Верди и др.); 5) современных зарубежных композиторов 5) русских и советских композиторов, современных композиторов, композиторов республики Татарстан и Поволжья. В течение года в классе по чтению хоровых партитур проходится 10-12 произведений. В результате освоения дисциплины обучающийся получает полноценное представление о стилевой и жанровой классификации хоровой музыки, типах и видах хоровой фактуры, классификации певческих голосов, их диапазонах, регистровых свойствах, особенностях нотации в ключах «до», нетрадиционных способах нотации, используемы композиторами XX - XXI вв., правилах адаптации хоровой партитуры *a cappella* при её исполнении на фортепиано, правилах сочетания музыкального материала хора (хоров), солистов и фортепиано оркестра) при исполнении партитур хоровых сочинений с сопровождением на фортепиано. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику исполнять на фортепиано хоровые сочинения различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов, анализировать особенности музыкального языка хорового произведения с целью выявления его содержания, обозначать посредством анализа вокально-хоровых особенностей сочинения (характер хоровой фактуры, специфика трактовки композитором хоровых тембров) основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы, выявлять круг основных задач хормейстера при работе над изучаемым сочинением, транспонировать произведение в заданную тональность, выполнять практические задания по переложению партитур для различных составов и типов хора, воспроизводить голосом мелодические линии отдельных хоровых партий. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные со сменой дыхания и фразировкой, зависимость характера нюансировки от степени тесситурного напряжения голосов и т. д.), навыками игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух фортепиано хоровой партитуры и фортепианного (оркестрового) сопровождения, приёмами исполнения хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой, навыками чтения с листа на фортепиано хоровой партитуры, умением транспонирования хоровой партитуры в заданную тональность (возможность выбора необходимых условий в репетиционном процессе), умением свободно ориентироваться в ключах «до», навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа исполняемой хоровой партитуры.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Чтение хоровых партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется на контрольных уроках предусмотренных с 1 по 5 семестры.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература:* 1. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978

2. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
4. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М., 1969
5. Курс чтения хоровых партитур. Сост. Полтавцев И., Светозаров, ч. 1. — М., 1962.
6. Пигров К. Руководство хором. – М., 1964
7. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора: Учеб.- метод. пособие / Сост. Н. В. Аверина. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
8. Старинная русская и зарубежная хоровая музыка. Сост. Н. Шелков. — Л., 1977.
9. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. — М., 1968.
10. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 3. Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. — М., 1981.
11. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Сост. А. Журов. — Мн., 1987.
12. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Сост. Н. Шелков. — Л., 1963.
13. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961
14. Школа хорового пения. Вып. 1. Сост. А. Бандина, В. Попов, Л. Тихеева. — М.: Музыка, 1981.
15. Школа хорового пения. Вып. 2. Сост. В. Соколов, В. Попов, Л. Абелян. — М.: Музыка, 1971.

Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
3. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
5. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
6. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
7. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
8. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
9. Романовский Н. Хоровой словарь.- М., 2000
10. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
11. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
12. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
13. Терацуянц Г. Кое-что из опыта хормейстера. – Петрозаводск, 1995
14. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной

	научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с. 15. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют

<table>
<tr><td></td><td>действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.21</td><td>ХОРОВЕДЕНИЕ</td></tr>
<tr><td>УК-2</td><td>Разработчик - Иванов А.А./старший преподаватель</td></tr>
<tr><td>УК-3
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-8</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Хороведение» основан на всестороннем изучении и глубоком анализе исторических процессов, связанных со становлением и развитием профессионального хорового исполнительства. Курс является важнейшим звеном в системе воспитания мировоззрения будущего дирижера-хормейстера, формирует у студентов профессиональные знания технологии хорового искусства.
Целью дисциплины является приобретение глубоких знаний по основным вопросам хороведения, всестороннее изучение и анализ исторических процессов, связанных со становлением и развитием профессионального хорового искусства, формирование представления об отечественной хоровой культуре как художественно-эстетическом явлении. Задачей дисциплины является расширение кругозора студентов в области хоровой культуры, теории и истории хорового искусства через изучение и осмысление творческого опыта ведущих отечественных дирижеров-хормейстеров, воспитание мировоззрения будущих хоровых дирижеров и формирование профессиональных знаний технологии хорового исполнительства.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Хороведение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
– понятийным аппаратом в области права;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</td></tr>
<tr><td>УК-3. Способен</td><td>Знать:</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	– психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллегами; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
			Уметь: – работать индивидуально и с солистами; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
		ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; *Уметь:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
			– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
			Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
		ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
			Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
			Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства;	

	– профессиональной терминологией.
ПК-5 Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами)	*Знать:* – теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; – имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах;
	Уметь: – различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух;
	Владеть: – способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике.
ПК-8 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	*Знать:* – виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; – фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;
	Уметь: *– подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;*
	Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**2**	36	3
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Церковное пение в первом тысячелетии от Рождества Христова

Зарождение музыкального искусства. Темпы его развития на различных исторических этапах. «Вечные ценности» в музыке Запада и Востока, звучащие на современной эстраде. Два направления в развитии хорового искусства: народное и профессиональное. Христианское пение в первом веке, его место в богослужении. Способы и виды исполнения. Система ладов. Критерий характера церковного пения. Христианское пение во 2-4 веках. «Чинность» характера богослужения. Увеличение количества песнопений. Борьба с «обмирщением» церковного пения. Строго вокальный характер исполнения. Деятели церковного пения, основные направления их

	деятельности. Св. Иоанн Златоуст. Христианское пение в 5-8 веках. Господство пения на четыре гласа. Амвросианское пение. Переход к осмогласию. Григорианское осмогласие на рубеже 6-7 веков. Осмогласие в восточной церкви. Октоих св. Иоанна Дамаскина (сер. 8 века). Смысл осмогласия. Деятели эпохи. Христианское пение в 8-10 веках. Разные пути православного Востока и западного католичества. Роль органа в западной музыке. Искусство контрапункта. Расцвет полифонического искусства на Западе к 13 веку. Отсутствие «открытий» в области церковного пения на Востоке. Всеобщее распространение крюкового письма. ***Тема 2. Хоровое искусство запада в 11-17 веках*** Церковное пение в форме органума. Эволюция нотной записи. Народная и светская музыка. Духовная музыка вне церкви. Зарождение новых музыкальных форм. Мотет. Строгий стиль. Английская композиторская школа. Нотопечатание в Нидерландах. Мадригал как форма внецерковного пения. Орландо Лассо. Дж. Палестрина как представитель римской певческой школы, и его роль в развитии хорового искусства. Период реформации Западной церкви. Протестанский хорал. Развитие форм полуцерковной музыки. Оратории. Пассионы. Творчество А. Виларта, Г. Щютца, А. Скарлатти, Ф. Дуранте, Дж. Перголези, А. Лотти, Б. Марчелло, А. Кальдара, Г. Перселла. ***Тема 3. Древнерусский период истории хоровой культуры*** Церковное пение на Руси как культ церковного Византизма. Деформация византийских песнопений в 11 веке. Влияние славянского текста и народной мелодики на церковные певческие интонации. Осмогласие как основа церковного пения. Разночтения в гласах. Изоляция от митрополии. Знаменный распев и влияние на него славянской культуры. Календарные и семейно-бытовые песни. Влияние культуры других народов Востока. Знаменный распев и былинный эпос как два русла развития музыкального искусства в Киевской Руси. Древние «дирижеры». Деместики. Монастыри как центры музыкального образования. Пение на два крылоса (хора). Антифонный принцип пения. ***Тема 4. Русская хоровая культура в 14-16 веках*** Подъем русской культуры с конца 14 века. Процесс становления русской народности. Интонационный стиль русской речи. Рождение русской песенной кантилены. Русская протяжная песня как один из высших этапов мировой мелодической культуры. Эволюция знаменного пения. Возникновение многоголосия в церковной музыке (16 век). Строчное пение. Новгородские мастера пения. Упорядочение церковной службы. Уродливые явления в практике богослужения. Многогласие и борьба с ним. Внецерковные тенденции профессиональной хоровой музыки. Углубление профессионализма певчих. Развитие княжеского «крылоса». Хор государевых певчих дьяков (15 век). Структура хора. Станицы. Хор патриарших певчих дьяков (1589 год). Традиции церковной песенной практики. Особенности исполнительского стиля. ***Тема 5. Русское хоровое искусство в 17-18 веках*** Переориентация русского искусства с восточно-византийского на западно-европейское. Усиление светского начала в музыке. Раскол в русской церкви. Три вида сочинений: обиходная партесная музыка, канты, партесный концерт. Четырехголосный склад хорового пения. Введение голосов мальчиков. Историческая роль искусства партесного пения. Основные черты канта. Установление господства гармонического мышления. Создатели партесных концертов. Освоение сложных жанров хоровой музыки в 18 веке. Оратории. Кантаты. Формирование хорового исполнительства в самостоятельный род художественной деятельности. Роль первой русской национальной

	композиторской школы. М. Березовский. Д. Бортнянский. Хоровые духовные концерты. Стиль хорового исполнительства. «Манерное» пение. Придворная певческая капелла и ее роль в музыкальной жизни России. Концертное исполнительство. Крепостные оперные театры и капеллы. Духовные учебные заведения. Воспитательная функция хорового пения. Любительские хоры. Хоровая музыка в композиторском творчестве. Песни с хором. Хоровые обработки народных песен. ***Тема 6. Русское хоровое искусство от Глинки до Рахманинова*** Национальная опера как главное направление развития светского хорового искусства в начале 19 века. Новые требования к хору. Концертные хоровые организации. Придворная певческая капелла и ее деятели: Д. Бортнянский, М. Глинка, Ф. Львов, А. Львов, Г. Ломакин. Капелла Шереметева и деятельность в ней Г. Ломакина. Хор БМШ. Новые музыкальные центры России: Саратов, Казань. Ст. В. Смоленский. Хоровое творчество культового направления и его проблемы. Гармонизация обиходных мелодий. Поиски национального характера при одновременной унификации церковного пения. Взаимовлияние духовной и светской музыки. Издание Литургии (1878) П. Чайковского как поворотный пункт от застоя в церковной музыке. Три группы духовных песнопений. «Исторические хоровые концерты» (1895 г.). Две школы русского хорового искусства в 19 веке. Творчество петербургских авторов. Н. Римский-Корсаков. М. Балакирев. Ц. Кюи. А. Глазунов. А. Лядов. Творчество московских композиторов. П. Чайковский. С. Танеев. М. Ипполитов-Иванов. А. Гречанинов. Роль русских композиторов в формировании гармонического мышления в духовных сочинениях. Формирование цикла Всенощного бдения. «Всенощная» С. Рахманинова как вершина жанра. Развитие концертного жанра в хоровой музыке конца 19 века. Две его тенденции. Крупные вокально-симфонические сочинения. Хоровая миниатюра. Синодальный хор – центр хорового исполнительского искусства в конце 19 века. Своеобразие художественного стиля хора. Хор в 80-е годы. Расцвет хора в 90-е годы. Деятели Синодального хора. С. Смоленский. В. Орлов. Н. Данилин. Консервативные тенденции в Придворной певческой капелле в конце 19 века. Начало деятельности в капелле М. Климова (1902). Хор А. Архангельского в Петербурге. Сложившаяся к концу 19 века система образования хоровых дирижеров. Регентские классы. Регентские съезды. Хоровое искусство и периодическая печать. Духовный концерт П. Чеснокова на текст 78 псалма «Боже, язычники пришли…» (1915). ***Тема 7. Хоровое искусство России в 20 веке*** Расцвет русской хоровой культуры в начале века. Начало трагической полосы русского хорового искусства после революции 17-го года. Период безвременья. Кризисные явления. Изоляция от Запада.. Запрет духовной музыки. Два новых направления в хоровом композиторском творчестве (начало 30-х годов). Хоровые обработки народных песен. Массовые хоровые песни. Лирические произведения на оригинальные темы. Проблемы всеобщего музыкального образования. Нехватка квалифицированных кадров певцов. Организация ВХО (1958). Развитие жанра a cappella. Поиск новых средств выразительности в 60-е годы. Медленный подъем в 70-е годы. Возрождение жанра хорового концерта. Проблемы исполнительского искусства. Развал хоровых коллективов. М. Г. Климов в Ленинградской академической капелле. Хоровое искусство и широкие народные массы после Октября, правда и ложь. Профессиональные хоровые коллективы Советской России. Хоровые деятели России 20 в. Постановка профессионального хорового образования в начале века. Роль Синодального училища. Деятели хорового искусства Московской консерватории и их роль в постановке профессионального хорового образования в стране. Начало духовного возрождения в конце 20 века. Изменение социальной функции хорового искусства на рубеже веков. Перспективы развития в 21 веке.

	Тема 8. Этика и эстетика хорового искусства Хор как целостный художественный организм. Смысл и цель хорового творчества. Функция хорового искусства. Художественная истина и красота. Хор и дирижер, этика взаимоотношений. Исполнитель и автор. Исполнитель и произведение. Звук хора и его художественный смысл. Инвариантные элементы музыки. Текст, контекст и подтекст. Дирижер и публика. Хор как многоголосный и многоликий солист. ***Тема 9. Технология дирижирования*** О природе дирижерского жеста. Связь музыки и движения. Общезначимость языка жестов. Универсальность дирижерской техники. Индивидуальность дирижерской техники. Реальная дирижерская техника. Дирижерский магнетизм. Необходимость обучения дирижерской технике. Полистилистичность современной дирижерской техники. Строение и функции дирижерского аппарата. Рука и ее строение. Выразительные функции рук. Разделение функций левой и правой руки. Значение мимики. Взгляд дирижера. Корпус дирижера. Опора движения. Мышечный тонус. Мышечный слух. Мышечно-слуховая координация. Закономерности работы дирижерского аппарата. Строение дирижерского взмаха. Тактовый цикл. Упреждение в дирижерском взмахе. Схеме, сетка, рисунок. Форма взмаха. Трехмерность дирижерского рисунка. Позиции, планы и диапазоны рисунка. ***Тема 10. Вокальное развитие хора*** Хоровая звучность. Полистилистичность хоровой звучности. Элементы вокальной техники классицизма, романтизма и современности. Певческое дыхание. Типы дыхания. Атака звука. Головной и грудной резонаторы. Артикуляционно-речевые органы и их функции. Опора звука. Выравнивание регистров. Строение регистров в мужских и женских голосах. Смешанное голосообразование. ***Тема 11. Строй хора*** Особенности строя a cappella. Интонирование интервалов. Интонирование гамм. Интонирование аккордов. Темперированный строй. Хоровой строй в современной музыке. Строй и тональность. Строй и ансамбль. ***Тема 12. Хоровой ансамбль*** Два типа хорового ансамбля: монолитный, дифференцированный. Виды хорового ансамбля: высотно-интонационный, темпо-ритмический, тембровый, артикуляционный. Полифонический и гомофонно-гармонический ансамбль. Ансамбль хор-фортепиано. Динамика и ансамбль. Назначение динамики. Динамические обозначения. Динамика, жанр, стиль. ***Тема 13. Дикция и орфоэпия в пении*** Понятие дикции. Ее специфика в пении. Отчего зависит хорошая дикция. Понятие орфоэпии. Специфика орфоэпии в пении. Редуцирование гласных в пении. Правила литературного произношения. Диалекты. ***Тема 14. Репетиционная работа в хоре*** Подготовка к репетиции. Домашняя работа дирижера над партитурой. Три уровня изучения партитуры. Репетиционный процесс. Этапы репетиционной работы. Модификация исполнительского замысла от репетиции к репетиции. Замысел и инвариантные элементы звучания. ***Тема 15. Концертная работа в хоре*** Задачи концертной работы профессионального, самодеятельного или учебного хора. Специфика концертного исполнения. Роль психотехники. Об исполнительском переживании. О вдохновении. Верность замыслу. О театральности хорового пения. Искусство

	перевоплощения. Воображение дирижера и певца. Психологические барьеры концертного исполнения. Общение дирижера с хором. Общение дирижера со слушателями. Общение хора со слушателями.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хороведение» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных докладов, ответов на вопросы по пройденному материалу.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Список литературы* 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980 3. Асафьев Б. Русская музыка Х1Х и начала ХХ века. Л., 1968 4. Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научные взгляды С. В. Смоленского (1848-1909). Казань, 1988 5. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985 6. Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви. 7. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1957 8. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., 2008 9. Егоров А. А. Теория и практика работы с хором. М.-Л., 1951 10. Ершов А. Старейший русский хор. Л., 1978 11. Живов, В. Теория хорового исполнительства. М., 1998. 12. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 13. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985 14. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998 15. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967 16. Казачков С. А. О дирижерско-хоровой педагогике.// Музыкальное исполнительство. Вып.6. М,. 1970. 17. Карпов Ю С. Современный церковный хор: структура, принципы деятельности, особенности репертуара. Казань, 2005 18. Карпов Ю.С. Песнопения Божественной Литургии. Методическое пособие по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 19. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Лекция по курсу «Хороведение». 20. Краснощеков В. И. Вопросы хороведения. М., 1969 21. Левандо П. П. Хороведение. Л., 1971 22. Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963

23. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа – училище – вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005.
24. Мазулевский В. Михаил Георгиевич Климов. Л., 1960
25. Малько Н. Основы техники дирижирования. М.-Л., 1965
26. Мусин И. А. Техника дирижирования. СПб., 1995
27. Назаренко И. К. Искусство пения. М., 1963
28. Ольхов К. О дирижировании хором. Л., 1961.
29. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка (1945-1980). М., 1991
30. Памяти Н. М. Данилина. Сб. статей под ред. Б.Тевлина. М., 1987
31. Пигров К. К. Руководство хором. М., 1964
32. Птица К. Б. Очерки по технике дирижирования. М., 2010
33. Романовский Н. В. Проблемы хорового строя. Л., 1969
34. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
35. Садовников В. И. Орфоэпия в пении. М., 2001
36. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
37. Семенюк В. О. Заметки о хоровой фактуре. М., 2000.
38. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII-начала XVIII века. М., 1969
39. Соколов В. Г. Работа с хором. М., 1983
40. Сущность. Система. История. М., 2004
41. Тихонова И. Е. Хоровое сольфеджио в России. Методика. Опыт. СПб., 2003.
42. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004
43. Усова И. Хоровая литература. М., 1976
44. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971
45. Чернушенко В. Первый русский хор // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
46. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961
47. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963
2. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования., - М., 1963

3. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001
4. Дмитревская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974
5. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып.XXШ, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975
6. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Живов. – М., 1987. – 93 с.
7. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца X1X – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
8. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская.музыка. 1971, №2
9. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
10. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, КГУ. 1990
11. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
12. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
13. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
14. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
15. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв.// Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8.
16. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
17. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
18. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
19. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
20. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
21. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
22. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

Электронные образовательные ресурсы

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

	Язык: английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.О.22	**МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ**

УК-2
УК-3
ПК-3
ПК-5
ПК-8
ПК-11
ПК-14

Разработчики - Шириева Н.В./доцент, кандидат искусствоведения, Устюгова С.В./доцент

I. Цели и задачи дисциплины

Целями дисциплины являются:

- освоение студентом накопленного опыта в области методики работы с хоровым коллективом;
- подготовка выпускников к самостоятельной практической деятельности в качестве хормейстеров, способных работать как с профессиональными, так и с самодеятельными и детскими хоровыми коллективами.

Задачами дисциплины являются:

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для профессиональной хормейстерской работы с различными типами хоровых коллективов;
- знакомство с методами хорового воспитания и образования в детских хоровых коллективах, освоение комплекса приемов работы над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков;
- знакомство с хоровым репертуаром и принципами его подбора;
- расширение кругозора студентов путем привлечения материала смежных дисциплин.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Методика работы с хором» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;

			– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
		ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
			Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
			Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	
		ПК-5 Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами)	*Знать:* – теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; – имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах;	
			Уметь: – различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух;	
			Владеть: – способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике.	
		ПК-8 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	*Знать:* – виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; – фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;	

			Уметь: *– подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;*
			Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.
		ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
			Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
			Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.
		ПК-14 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской	Знать: – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;

	работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Уметь: – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR; Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			З
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**2**	36	З
Самостоятельная работа		36	
Общая трудоемкость		72	

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Хоровое пение как вид искусства. История хорового воспитания и образования в России

Музыкальное воспитание до 1917 года. Роль церкви и государства. Музыкальная жизнь учебных заведений. Роль Придворной певческой капеллы, Синодального училища и других профессиональных учреждений.

Система детского музыкального образования в СССР. Революционные преобразования. Уроки пения в общеобразовательной школе. ДМШ. Детские внешкольные учреждения. Подготовка педагогических кадров.

Развитие музыкально-педагогической науки. Роль АПН. Музыкальное воспитание и образование в наши дни. Расширение сети ДМШ. Хоровые студии.

Тема 2. Вокальная работа с хором. Развитие голоса

Строение голосового аппарата. Свойства певческого звука и их характеристика. Характеристика элементов вокально-хоровой звучности.

Певческий звук как предмет исследования. Научные конференции АПН. Дискуссионный клуб «Камертон». Проблемы детского голоса в 50- е, 60-е, 70-е гг. 20 века. Методика комплексного музыкального воспитания Д.Е. Огороднова Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова. Искусство резонансного пения В.П. Морозова. Методика развития голоса Сета Риггза. Метод освобождения голоса Кристин Линклэйтер. Примеры вокальной работы лучших хоров России и зарубежья.

Тема 3. Методика работы с детским хором

Организационные основы детского хорового коллектива во внешкольном учреждении. Возрастные группы и их учебные задачи.

Этапы развития детского голоса. Фальцет в детском голосе. Развитие грудного регистра. Микст. Певческое дыхание у детей. Роль мягкого нёба. Развитие артикуляционного аппарата. Основные качества детского голоса.

Укрепление дыхания и опоры звука. Выработка светлого головного звучания. Работа с мутирующими детьми. Пение и музыкальный

	слух: взаимозависимость. Хоровые распевки. Задачи стратегические и тактические. Система вокальных упражнений. Репертуар детского хора. Принципы подбора репертуара. Задачи репертуара: учебные, развивающие, воспитательные. Соответствие содержания произведений возрастным ступеням в хоре. Произведения *a cappella* как основа репертуара. Ценность классической музыки. Репетиционная работа как основа жизнеспособности детского коллектива. Этапы репетиционной работы. Задачи начального репетиционного этапа. Интонация. Ритм. Хоровой ансамбль. Выработка красивого певческого звука. Задачи второго периода. Индивидуальный опрос. О планировании репетиционной работы. Качества репетиций: форма, темп, динамика, ритм. Физическое и психическое состояние певцов. Репетиции удачные и неудачные. Организация концертных выступлений детского хора. Предконцертные репетиции. Построение программ. Внешний вид певцов. Сценическое поведение. Возрастные интересы школьников в хоре: репетиция, концерт, беседы о музыке, музыкальная грамота, сольфеджио, загородный многодневный сбор, концертная поездка. Работа с родителями. ***Тема 4. Система начального хорового образования*** Детская хоровая школа в системе дирижёрско-хорового образования. Хоровые отделения в ДМШ. Условия приёма. Учебный план. Хор, сольфеджио, фортепиано - основа дирижёрско-хоровой профессии. Хоровой класс ДМШ в системе «Школа-училище-вуз». Учебная и концертная деятельность хора школы. Руководитель детского хорового коллектива в ДМШ. ***Тема 5. Методика работы с самодеятельным хором*** История развития хоровой самодеятельности. Особенности и структура современной хоровой самодеятельности. Организация самодеятельного коллектива. Основные этапы создания коллектива. Комплектование хора. Проверка музыкальных способностей участников хора. Выбор художественно-творческого направления и определение задач работы хора. Самоуправление в хоре. Организация занятий в хоре. Подбор репертуара. Создание условий для певческой работы. Организация учебно-воспитательной работы в хоре. Методика вокального обучения участников самодеятельного хора. Исполнительская деятельность хора. О роли руководителя. Концертно-исполнительская деятельность хора. Составление программы выступления. ***Тема 6. Методика работы с профессиональным академическим хором (капеллой)*** Методики хорового пения в России IX—XVIII веков. Церковно-певческое искусство в России. Усиление светских тенденций в церковных хорах. Появление первых профессиональных хоровых коллективов. Методика обучения певцов в придворной певческой капелле. Преломление русской школы хорового пения в творчестве М. Глинки и А. Варламова. Методика вокально-хорового обучения в России XIX — начала XX века. Капелла графа Шереметьева. Методические работы Н.П. Брянского «Метод обучения хоровому пению» и А.В. Никольского «Голос и слух хорового певца». Подготовка профессиональных музыкальных кадров в Синодальном училище и в Синодальном хоре. Методика обучения хоровому пению в советский период. Государственный академический хор СССР. Метод работы Н.М. Данилина.

	Методика работы А.В. Свешникова. Ленинградская академическая Капелла им. М. И. Глинки. Методика работы М.Г. Климова, В.Г. Чернушенко. Государственная академическая хоровая капелла России. Метод работы А.А. Юрлова. Метод работы с хором П.Г. Чеснокова. Метод работы Г.А. Дмитревского. Метод работы К.К. Пигрова. Метод работы А.А. Егорова. ***Тема 7. Методика работы с народным хором*** История становления и развития. Исполнительские формы. Аутентичный ансамбль. Народный хор. Фольклорный ансамбль. Особенности диапазонов и регистров. Расстановка хора (ансамбля) на сцене. Средства художественной выразительности. Особенности деятельности руководителей народного хора и фольклорного ансамбля. Репетиционный процесс в народно-певческих коллективах. Принципы певческого воспитания. Методика подготовки и проведения распевания народного коллектива. Этапы работы хормейстера над многоголосной партитурой. Репертуар народного певческого коллектива. Составление концертной программы. Работа над партитурой народного хора. Строение партитуры подголосочных песен. Основные типы русского народного многоголосия. Гармонические особенности партитуры ***Тема 8. Методика работы с учебным хором. Методика работы с ансамблем песни и танца. Методика работа с церковным хором*** Роль руководителя хорового класса в учебном заведении. Репетиционная работа хорового класса. Работа студента-дирижера с хором. План репетиционной работы студента-практиканта с хором. Отбор произведений **в** Репертуар учебного хорового коллектива. Концертная деятельность хорового класса. Виды и классификация ансамблей песни и танца. Этнографический ансамбль песни и танца. Фольклорный ансамбль песни и танца Ансамбли фолк-синтез направления. Музыкальный фольклорный театр. Ансамбли песни и танца вооруженных сил. Виды церковное пения: распевное чтение, возглас, кантиленное пение. Виды песнопений: обиходное, праздничное. Принципы в обучении певцов церковного хора. Формирование репертуара. Признаки стиля православного церковно-певческого искусства. ***Тема 9. Методика работы с оперным хором*** Работа над премьерным спектаклем. Подготовка хоровых партитур нового спектакля. Рабочая партитура хормейстера. Выявление ансамблевых проблем. Принципы хормейстерской работы на этапе разучивания нотной партитуры. Работа с хором дирижера спектакля. Специфика мизансценных (сценических) репетиций с режиссером. Специфика оркестровых репетиций. Работа над текущим репертуаром. Новая постановка спектакля. ***Тема 10. Воспитание многоголосия в хоре*** Психологические особенности восприятия многоголосия. Восприятие полифонического и гармонического звуковедения. Работа над унисоном, как основа для перехода к двухголосию. Имитация. Канон. Аккордовая фактура. Роль акапельного пения. ***Тема 11. Исполнительская интерпретация*** Объективное содержание и субъективное восприятие как основа интерпретации. Проблема «Автор и исполнитель» в историческом аспекте. Факторы, влияющие на исполнительские варианты: эволюция инструмента, переложения, эстетические установки новой эпохи, жанровый состав исполнителей, социальный состав слушателей. Суть интерпретационных проявлений. ***Тема 12. Обзор научно-методической литературы***

	Выдающиеся авторы и педагоги. Настольные книги учителя-хормейстера. Научно-педагогическая литература. Новые течения в педагогике вокала.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика работы с хором» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях. Промежуточный контроль осуществляется на зачете в форме устных докладов, ответов на вопросы по пройденному материалу.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. ***Список литературы*** 1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М., 1983. 2. Багадуров В. Вокальное воспитание детей. М., 1953. 3. Гембицкая Е. Обучение мальчиков пению в хоре. М., 1955. 4. Детский голос. Сб. статей под ред. В. Н. Шацкой. М., 1970. 5. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., 1968. 6. Добровольская Н. Вокальные упражнения в хоре подростков. М., 1960. 7. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПБ., 2000. 8. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. Тюмень, 2011. 9. Казачков С. А. Дирижер хора - артист и педагог. Казань, 1998. 10. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. Москва, 1977. 11. Локший Д. Хоровое пение в русской дореволюционной и советской школе. М., 1957. 12. Локшин Д. Руководство смешанным хором старших школьников. М., 1960. 13. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. М., 1967 Морозов В. Тайны вокальной речи. М., 1967. 14. Музыкальное воспитание в современном мире. Сб. статей. М., 1973. 15. Никольская-Береговская К. Ф. русская вокально-хоровая школа ix-xx веков Методическое пособие. Москва, 1998. 16. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л., 1992. 17. Орлова Н. Д. Развитие голоса девочек. М., 1960. 18. Пигров К. Руководство хором. Москва, 1964. 19. Работа с детским хором: сб. статей / под ред. В.Г. Соколова. Москва, 1981. 20. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / Автор-составитель В. П. Морозов. Москва, 2013. 21. Садовников В. Орфоэпия в пении. М., 2009. 22. Сергеев А. Воспитание детского голоса. М., 1950. 23. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992.

24. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. Москва, 2002.
25. Чесноков П. Г. Хор и управление им. Москва, 1961.
26. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. Москва, 1983.
27. Шереметьев В. А. Пение и воспитание детей в хоре. Челябинск, 1998.

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан, консерватория; сост. В.И. Яковлев. Казань, 2008 – 2013.
2. Васильев, В. Размышления оперного хормейстера. Пермь, 2005.
3. Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин, Леиниград 1958.
4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан, гос. консерватория. Казань, 2010.
5. Работа с хором. Методика опыт: сб. статей / под ред. Б. Тевлина. Москва, 1972.
6. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан, гос. консерватория. Казань, 2012.
7. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан, гос. консерватория. Казань, 2009.
8. Сикур П.И. Церковное пение. Подготовка дирижеров и регентов к работе с хором. Москва, 2012.
9. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX - XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан, гос. консерватория. Казань, 2013.
10. Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях. Сб. статей. М., 1986 .

Электронные образовательные ресурсы

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

	2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	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.23	**ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ**
ОПК-1	Разработчики - Рогов Д.А./доцент, Данилова Э.Е./доцент, Шагиахметов Т.Р./старший преподаватель

<table>
<tr>
<td>ОПК-3
ПК-8</td>
<td>
I. Цели и задачи дисциплины
Дирижерско-хоровой факультет консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров хора, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности. Курс истории хоровой музыки входит в цикл специальных дисциплин и является одним из важнейших звеньев в воспитании мировоззрения будущего дирижера хора, прививает практические знания хоровой отечественной и зарубежной литературы.
Курс значительно расширяет музыкальный кругозор студентов, дает возможность правильно отобрать и применить на практике нужный хоровой репертуар, овладеть необходимыми навыками глубокого теоретического и вокально-хорового анализа, а также свободного обращения с аудиторией в свой практической деятельности.
Хоровые произведения изучаются в исторической последовательности, что дает возможность проследить постепенность развития хоровых жанров в исторической перспективе. Установление музыкально-стилистических особенностей эпохи способствует конкретному определению каждого этапа развития хорового творчества и собственно хорового стиля.
В задачи изучения дисциплины входят:
-изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности;
-систематизация знаний и навыков анализа хоровых партитур;
-выявление основных стилистических особенностей хорового письма композитора, как-то: жанровые истоки и общее направление творчества; новаторство и традиционализм; особенности гармонического языка и фактуры и т.д.;
-изучение крупных форм (кантата, оратория, хоровой цикл, хоровой концерт) и их внутренней структуры: анализ тонально-гармонических, темпометроритмических и композиционно-драматургических связей.
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История хоровой музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</td><td>Знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,
– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
– основные принципы связи гармонии и формы;
– техники композиции в музыке XX-XXI вв.
– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки,
композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
		Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
	ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;	
		Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;	
		Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика	
	ПК-8 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	*Знать:* – виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; – фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;	

	Уметь: *– подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;*
	Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.

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 6 по 8 семестр.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль		
			6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	5	118	З	З	Э
Самостоятельная работа		62			
Общая трудоемкость		180			

IV. Содержание дисциплины.

Курс «История хоровой музыки» является составным, состоит из 3 разделов – «История зарубежной хоровой музыки», «История русской хоровой музыки», «История отечественной хоровой музыки XX-XXI веков».

6 семестр

Раздел I. История зарубежной хоровой музыки

Тема 1. Западноевропейское музыкальное средневековье

Средневековье как культурно-исторический период. Музыкально-поэтическая культура античности. Музыка в общинах первых христиан. Латинская месса. Формирование монодийных хоралов. Антифонарий Григория I, григорианский хорал, Амвросианский пение; формирование и развитие. Арочно-дуговая структура псалмодического пения. Псалмодия и гимнография. Te Deum. Антифонное пение. Респонсорий. Ноткер Заика. Тропы. Секвенция. Stabat Mater. Dies irae. Месса. Реквием. Средневековый литургический театр. Формы нотации: дасиальная, невменная, буквенная. Реформа Гвидо д`Ареццо. Ранняя полифония. Школа Нотр-Дам. Леонин, Перотин. Виды органумов: параллельный, свободный непараллельный, мелизматический. Мотет. Магнификат.Ave verum. Ave Maria. Светское профессиональное синкретическое музыкально-поэтическое искусство; представители и жанры. Трубадуры и труверы, миннезингеры. «Ars nova», Гийом де Машо, Филипп де Витри.

Тема 2. Вокальная полифония эпохи Возрождения

Ренессанс как культурно-исторический период. Переход от ансамблевого многоголосия средневековья к хоровой полифонии. Полифония строгого стиля: Имитационная техника, консонансная вертикаль, тесситурное разделение голосов, cantus firmus. Джон Данстейбл. Дюфаи, Беншуа. Окегем, Обрехт. «Третья нидерландская школа», Жоскен Депре. Творчество О. Лассо, как вершина нидерландской полифонической школы. Влияние нидерландской полифонической школы на музыкальную культуру Западной Европы. Музыкальная

	культура Италии XV-XVI вв. Римская школа. Творчество Дж. Палестрины. Музыкальные жанры эпохи Возрождения. Мадригал. Канцона. Фроттола. Виланелла. Мотет. Лука Маренцио. Карло Джезуальдо ди Веноза . Шансон. Жанекен. Реформация в Германии. Протестантский хорал. Мейстерзингеры. Ханс Сакс. Контрреформация. Венецианская школа. Андреа и Джованни Габриели. Монтеверди. Мадригалы. Становление новых жанров и форм: опера, оратория, кантата. Полифония свободного письма. Перселл. Мадригалы. ***Тема 3. Хоровое творчество Иоганна Себастьяна Баха*** Пассионы Шютца. И. С. Бах. Характеристика хорового творчества. Жанр кантаты. Жанр пассиона и его связь с литургическим средневековым театром. «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Магнификат». Духовные и светские кантаты. Месса си минор. ***Тема 4. Хоровая музыка первой половины XVIII в.*** Перголези и его «Стабат Матер». Гендель. Характеристика хорового творчества. Жанр оратории. Оратории «Иуда Маккавей», «Самсон», «Торжество Александра», «Мессия». ***Тема 5. Венская классическая школа. Йозеф Гайдн*** Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Ораториальное творчество. Оратория «Времена года». Оратория «Сотворение мира». Отдельные хоры. Нельсон-месса. ***Тема 6. Духовные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта*** Характеристика хорового творчества. «Реквием». Мессы До мажор и до минор. ***Тема 7. Хоровая музыка эпохи французской революции и хоровое творчество Бетховена*** Мегюль, Госсек, Керубини, Лесюер и др. Бетховен. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Финал 9-ой симфонии. Мессы До мажор и Ре мажор. ***Тема 8. Хоровая музыка первой половины XIX в.*** Романтизм как художественно-эстетическое направление в искусстве. Эстетические принципы представителей романтизма. Возникновение и становление новых жанров и форм. Вебер. Характеристика хорового творчества. Песни-хоры. Переосмысление форм, традиционных для классицизма. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Missa G-dur. Missa Es-dur. Хоры a cappella. Повышенный интерес композиторов-романтиков к жанру хора a cappella. Мендельсон. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры. Оратория «Илья» или «Павел». Г. Берлиоз. «Месса о мертвых». Драматическая легенда «Осуждение Фауста». Драматическая симфония «Ромео и Юлия». Хор в романтической симфонии. Ф. Лист. Жизненный и творческий путь. Хоры a cappella. Особенности хорового письма. Гранская, (Эстергомская) месса. Хоры из музыки к «Освобожденному Прометею». Отдельные хоровые произведения. ***Тема 9. Хоровое творчество Роберта Шумана и Йоганнеса Брамса*** Р. Шуман. Хоровое творчество. Стилистические особенности хорового творчества. «Реквием по Миньоне» - заупокойная месса на неканонический текст для исполнения в концертной практике. Выход жанра «requiem» за рамки литургической службы. Й. Брамс. Жизненный и творческий путь. Хоры a cappella. Особенности стиля. «Немецкий реквием» - заупокойная месса на немецком языке. ***Тема 10. Сочинения для хора композиторов-романтиков конца XIX – начала XX веков*** Дж. Россини, «Стабат Матер». Ш. Гуно, отдельные хоровые произведения. Верди. Характеристика хорового творчества. Отдельные хоры,

	«Реквием». Вагнер, отдельные хоровые произведения. А. Брукнер. С. Франк. Г. Форе. ***Тема11. Романтическая хоровая миниатюра*** Камерно-вокальные жанры в западноевропейской музыке XIX века. Традиция «Линдертафель».Сочинения для хора без сопровождения Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Э. Грига. ***Тема12. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов*** Монтеверди. Хоры из оперы «Орфей». Перселл. Хоры из оперы «Дидона и Эней». К.-В. Глюк. Оперная реформа Глюка. Изменение структуры оперного спектакля в операх Глюка. Хоровые сцены из опер «Орфей и Эвридика», «Альцеста». В.А. Моцарт. Хоры из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Идоменей», «Волшебная флейта». Бетховен. Хоры из оперы «Фиделио». Вебер. Хоры из опер «Вольный стрелок» и «Оберон». Россини. Хоры из опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль». Бизе. Хоры из оперы «Кармен». Гуно. Хоры из оперы «Фауст». Верди. Хоры из опер «Набукко», «Аида», «Отелло». Вагнер. Хоры из опер «Риэнци», «Моряк-скиталец», «Лоэнгрин», «Тангейзер». ***Тема 13. Хоровая музыка Густава Малера и композиторов-импрессионистов*** Хоровое творчество Малера и его симфонии № 3, 8.Импрессионизм. Эстетические установки импрессионизма. М. Равель опера-балет «Дафнис и Хлоя». Хоровые сочинения К. Дебюсси. ***Тема 14. Хоровые сочинения композиторов «французской шестёрки» и Хиндемита*** Хоровое творчество Д. Мийо и Ф. Пуленка. Пауль Хиндемит, хоры *a cappella*.. Неоклассицизм. Возвращение к принципам, формам, жанрам классицизма. Хоровое творчество Онеггера и его «Жанна д Арк». ***Тема 15. Хоровые сочинения композиторов XX века*** Хоровое творчество Монюшко и Шимановского. Новая венская школа. Представители. Додекафония. Шенберг «Песни Гурре». Веберн. Кантата № 1. Хоровое творчество Бартока и Кодаи. К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана». Б. Бриттен «Обряд Кэролл». Missa brevis in C. «Военный реквием». В. Лютославский. К. Пендерецкий. 7 семестр **Раздел II. История русской хоровой музыки** ***Тема 1. Истоки отечественной хоровой музыки. Русская народная песня*** Русская народная песня – величайшее музыкально-поэтическое создание художественного творчества народа. В процессе жанровой разновидности сложились определенные жанровые разновидности русской народной песни: трудовые, календарные, семейно-бытовые, обрядовые. Основным жанром русского эпического фольклора являются былины. Возникновение в XVI – XVII веках жанра исторической песни, жанра лирической песни. Русская народная песня в творчестве композиторов классиков. Сборники М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова и других композиторов, собравших и обработавших замечательные образцы народных песен. Место народной песни в русской классической опере композиторов. ***Тема 2. Истоки отечественной хоровой музыки. Древнерусская церковная музыка*** Певческое искусство древней Руси. Центральный обряд древней культуры – богослужение, соединившее элементы словесного,

	театрального, изобразительного, музыкального, прикладного, архитектурного искусства. Подчинение их единым эстетическим принципам. Хоровое пение – основа в ритуале православного богослужения. Связь культовой музыки с византийской культурой. Древнейшая форма культовой музыки - знаменный распев, разновидности его и эволюция. Влияние народно-певческого творчества на развитие и изменение стиля знаменного пения. Характерные особенности – монодийность, суровость, унисонов хора. Раннее многоголосие (строчное пение). XIV-XVI века – эпоха культурного расцвета государства, объединение русских земель. Мощный подъем хоровой культуры. Создание новых вариантов, связанных с личным творчеством и различными певческими традициями. Новый жанр многоголосия – лирическая песня, покаянный стих. Изменение в построении фактуры строчного пения – «подголосочная», усложнение структуры хора. Усовершенствование знаменной нотации. Организация певческих школ, формирование основных исполнительских принципов. Синтез своеобразных черт профессионального церковного пения и традиций народного искусства. Средневековая традиция песнетворчества, ее связь с исторической темой. ***Тема 3. Хоровая музыка эпохи Просвещения*** XVII век – перелом в культурной жизни России. Смена стилистических формаций, слияние всех земель в одно целое. Подголосочно-полифоническая форма предшествующей эпохи, ее влияние на новый портретный стиль. Оживление темпа развития церковного многоголосия, интенсивное восприятие новых форм. Прогрессивность партесного пения. Н. Дилецкий – автор методической разработки вокально-хорового обучения. Деятельность украинских и белорусских композиторов в Москве. Партесный концерт – крупнейшая форма хоровой музыки от середины XПП века до середины XУШ века. Существенное изменение структуры хора. Четырехголосный склад с четко выраженной функцией каждого голоса. Новая нотация. Введение полифонизма. Синтез поэзии и музыки. Влияние на хоровую музыку венецианской школы. Композитор В. Титов и современные ему мастера нового хорового стиля: Н. Бавыкин, Н. Калашников, Ф. Редриков и другие. Многоголосная техника хорового письма В. Титова (1650-1710) – его преемственная связь между партесным концертом и последующим этапом развития хоровой музыки *a cappella* - духовным концертом. Псалмы и канты. Жанровое расслоение хоровой музыки. Разновидности кантов. Духовный, лирический, панегирический, их различие. XVIII век – эпоха больших общественных сдвигов. Интенсивное развитие сложных жанров оперной, хоровой, инструментальной музыки. Основной жанр – опера. Хоровая музыка – основной компонент оперного спектакля. Д. Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж. Сарти, Б. Галуппи, их влияние на хоровую музыку России. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное явление – духовный концерт *a cappella*. Связь с традициями знаменного распева, партесного пения, канта. Мотетная форма, имитационно-полифонический склад письма. Появление виртуозного концерта – как нового вида в церковной музыке. Хоровое творчество М.С.Березовского (1745-1777). Создание нового классического типа русского хорового концерта, пришедшего на смену барочному партесному (совместно с Д.Бортнянским). Индивидуальность композиторского стиля, богатство приемов хорового письма, яркость мелодической основы, напевность, особая согласованность между музыкой и текстом. Приемы контрастирования, сопоставления частей, строгость стиля, полифоническое разнообразие фактуры концертов. Хоровое творчество Д.Бортнянского (1751-1825). Стилистические особенности концертов, преодоление рамок церковности, воплощение в содержании возвышенной философской лирики, использование достижений оперы, полифонического искусства XУШ века, использование классических форм инструментальной музыки. Выдающееся хоровое письмо *a cappella*, яркий тематизм духовных концертов, разнообразное использование хорового состава,

	антифонное сочетание хоров, полифоническое мастерство в финальных фугах. Обогащение фактуры особой локализацией, ритмическим разнообразием. Обработки для хора *a cappella* напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки. Синтезирование наиболее своеобразных черт старинных напевов современными принципами функциональной гармонии. Влияние Бортнянского на исполнительский стиль Придворной певческой капеллы. ***Тема 4. Русская оперно-хоровая классика первой половины XIX века*** Новые общественно-исторические условия России. Усиление разносторонних поисков композиторами новых музыкальных форм, соответствующих новому содержанию. Стремление к разнообразию и обогащению выразительных средств хоровой музыки. Большое оживление музыкальной жизни, ее демократизация, выход любительского искусства на эстраду, расцвет хорового исполнительского мастерства. Романтизм – его влияние на все виды искусства. Формирование русской художественной классики. Влияние творчества А.С.Пушкина на музыкальные жанры. Интенсивное развитие музыкального театра. Создание в Петербурге русского оперного театра и формирование в нем хора – как самостоятельной единицы. Хоровая музыка – один из важнейших элементов, как оперного, так и драматического спектаклей. Внедрение в хоровую музыку новых вокально-хоровых форм, новых приемов хорового письма. Песня – основа хоровой музыки в спектакле, а также городской фольклор. Оперно-хоровое творчество Д. Кашина, К. Кавоса, А. Алябьева, А. Верстовского в развитии русского оперного искусства. А. Верстовский (1799-1862) – один из ярких представителей романтического направления. Разнообразие его творческой деятельности. Вершина творчества – опера «Аскольдова могила» - завершение исторического пути до глинкинского периода. Многочисленные и разнообразно трактуемые хоры, оригинальные авторские мелодии. ***Тема 5. Оперно-хоровое творчество М.И. Глинки*** М.Глинка – основоположник русской классической музыки. Создатель правдивого реалистического искусства. Глинка – зачинатель нового исторического периода. Претворение в своем творчестве важнейших достижений русской композиторской школы XVIII-XIX веков, а также древнерусского хорового искусства. Органичное преломление принципов классицизма (Л. Бетховен, В.А. Моцарт, К. Вебер, Итальянская опера начала Х1Х века). Огромная роль композитора в развитии всех основных жанров русской музыки – опера, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Новаторство Глинки в глубоком понимании народности, выход за пределы чисто бытового изображения народной жизни. Отображение характера, мировоззрения, «образа мыслей и чувствований народа» (Пушкин). Особый подход к народному творчеству, крестьянской песне, а также к древним ладам. Глинка и восточная музыка, впервые ее воплощение в гениальных сочинениях. Глинка и создание им русской национальной классической оперы. Новый этап в развитии светского хорового творчества и его исполнительства. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» - две основные ветви оперной классики: героико-патриотическая направленность, широкий эпический склад, монументальность хоровых сцен. Решающий компонент оперной драматургии народно-хоровое начало. Метод симфонического развития оперной формы. Принцип синтеза вокально-хорового и симфонического компонента, роль его в развитии русской музыки. Хоры в операх – важная организационная сила с большим содержанием, воплощенным в стройную форму с выразительными средствами. Глубокое проникновение в стиль и характер народно-песенного творчества. Распевность, ладовая переменность, несимметричность размера, подголосочность, вариационность тематического материала – характерные свойства новаторства Глинки. Характеристика отдельных Хоров в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».

	Тема 6. Оперно-хоровое творчество А.С. Даргомыжского Новые тенденции в 40-50 годах XIX века. Продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыки с новаторским своеобразием собственного стиля. Опера «Русалка». Даргомыжский - создатель нового жанрового направления в русской оперной классике – лирико-психологической оперы, народно-бытовой музыкальной драмы со сквозным развитием. Элементы нового стиля, воплощенные в хоровых сценах оперы. Различные группы действующих лиц: крестьяне, бояре, охотники, русалки. Контрастный фон, помогающий развитию сюжета в хоровых сценах, колорит звучания, ритмическое и темповое разнообразие. Крестьянская народно-песенная основа, использование подлинных народных мелодий и текстов. Хоровая характеристика фантастического мира – напевность, близость к городскому романсу. Роль хора в драматургии оперы. Использование впервые хорового речитатива, повлиявшего на дальнейшее творчество русских и советских композиторов. Камерный вокальный ансамбль в творчестве Даргомыжского. История создания «Петербургских серенад». «Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления. Обновление типа камерного хорового искусства. Возрождение черт кантового стиля, преобладание в пьесах постой, куплетной формы. Несложность мелодической и гармонической фактуры, использование характерных элементов, присущих кантовой музыке – фанфарность мелодии, разнообразное использование голосов неполного смешанного состава. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Психологическая углубленность, индивидуализация образов. Тонкая «инструментовка» хоровой фактуры, развитие тематического материала хоровыми партиями, применение имитаций. Роль цикла в дальнейшем становлении жанра самостоятельных хоровых произведений, получивших развитие в творчестве русских композиторов: Ц.Кюи, П.Чайковского, В.Калинникова, П.Чеснокова; а также композиторов советского периода. ***Тема 7. Особенности развития русской хоровой музыки во второй половине XIX - начала XX века*** Вторая половина XIX века отмечена подъемом и расцветом всех областей русской культуры и искусства. Впервые в русской культуре большую роль начинает играть идеология. 60-70-е годы – сложный период взаимодействия революционно-демократической, славянофильской, почвеннической идеологий. Разнообразие стилевых и этических тенденций искусства «шестидесятников» характеризует эпоху между 1861 годом (отмена крепостного права) и 1881 годом (убийство Александра II). На музыку композиторов «Могучей кучки» и Чайковского огромное влияние оказывает литература. Основной тенденцией эпохи продолжало оставаться просветительство. Центром всего нового был Петербург. Идейный вдохновитель «Могучей кучки» В.В.Стасов (1824-1906). Деятельность «Бесплатной музыкальной школы» (М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин). Творческая и общественная деятельность А.Г. Рубинштейна (1829 – 1894), создание Русского музыкального обществ, открытие первой консерватории в Петербурге. Открытие консерватории в Москве. Оперное творчество А.Н. Серова (1820 - 1871): оперы «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила». Оперно-хоровое творчество А.Рубинштейна (1829-1894). Многообразие сюжетов и жанров в операх. ***Тема 8. Оперно-хоровое творчество композиторов Могучей кучки и П.И. Чайковского*** Деятельность «Могучей кучки» - наиболее передовой и прогрессивной группы музыкантов, ее национальная самобытность. Преемственность – как единая линия. Связь кучкистов, с наследием Глинки и Даргомыжского, а также с П.И.Чайковским. Глубокие стилевые изменения в оперном жанре. Расцвет исторической драматургии в опере. Увеличение роли массово-хоровых сцен в самых различных формах: от простых песенных до сложных симфонических. Особенность русской классической оперы – проявление

	ораториального начала. Обогащение приемов и средств выразительности хорового письма. Дифференциация хоровой массы – замечательное достижение в русской опере. Воздействие фольклора на творчество русских композиторов, влияние его на хоровую музыку и ее жанровое разнообразие. ***Тема 9. Оперно-хоровое творчество А.П. Бородина*** Народно-эпическая опера «Князь Игорь». Соединение музыкальной драматургии хоров с развитием сценического действия. Продолжатель традиций творчества М.Глинки. Развитие в опере эпической драматургии. Своеобразие выразительных колоритных хоров. Бородин – продолжатель традиций ориентализма в русской музыке. Сопоставление песенно-русского начала с восточным. Главный аспект – контрастное сопоставление хоровых сцен (русских и половецких), грандиозность, мощь, народность, яркость и красочность хоров. Кантиленность - основная черта дарования композитора. Единство в опере хоровых сцен с симфоническим развитием и сценическим действием. Противопоставление хорам голосов персонажей главных действующих лиц, разнообразие в хоровых сценах исполнительского состава. Стройность, законченность, безупречность мелодической структуры хоровых партий. «Хор поселян». Ярко выраженная ладовая окраска (пентатоника), соотношение солиста и хора. Хор поселян из IV действия. Вершина авторского воплощения сущности русского песенного стиля. Воспроизведение Бородиным типичных черт протяжной народной песни. Характерная мелодика - чисто народное хоровое многоголосие, богатое подголосочное развитие. Органичное использование хоровых партий, создающих характер старинной подголосочной песни. Отражение и достижение соответствующего настроения сценического действия. Хор поселян – выдающийся образец хоровой оперной литературы. ***Тема 10. Оперно-хоровое творчество М.П. Мусоргского*** Мусоргский – основоположник нового направления в русской опере – музыкальной драмы. Новое отношение к роли народа, вызвавшее использование для его характеристики новых средств музыкальной выразительности. Дифференциация хора и выделение из его состава отдельных голосов. Тончайшая фиксация интонации разговорной речи. Использование в хоре мелодического речитатива, основанного на естественных речевых интонациях. Сочетание точных речевых интонаций с широтой, плавностью, напевностью мелодической линии. Хоровые диалоги. Монументальность хоровых сцен, построение их по принципу сквозного развития. Использование всего многообразия хорового письма (от одноголосия до полифонических разработок). Яркость характеристик при изображении различных слоев русского народа. Использование приема лейтмотивных характеристик не только для солистов, но и для хора (Хованщина). Обращение к богатому русскому песенному фольклору. Роль самостоятельных хоровых произведений крупной формы в формировании творческого стиля композитора. Тематика - стремление к героико-драматическим сюжетам. Монументальность хорового стиля. Хоровая фактура. Драматизм музыкального развития. Роль оркестра в решении драматургии хоров. ***Тема 11. Оперно-хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова*** Две главные образно-драматургические линии в творчестве Римского-Корсакова. Продолжение и обогащений глинкинских традиций в сказочно-эпическом жанре. Внимание к старинному русскому быту. Обрядовый и игровой оттенок хоров в сказочно-эпических операх. Близость к русскому и украинскому фольклору (интонационная, ладовая, фактурная). Использование подлинных народных мелодий. Особенность метроритмического строения хоров. Хоровые характеристики фантастического мира. Фактурное разнообразие. Яркость гармонического языка. Характеристика хоровых сцен и отдельных хоровых номеров в операх «Царская невеста», «Снегурочка»,

	«Псковитянка», «Садко». Общая характеристика произведений для хора без сопровождения (яркость художественных образов, разнообразие средств изложения, широкое использование полифонических приемов и т.д.). Особенности хорового письма, ставшие основой стилистики хорового творчества многих русских композиторов. Обработка и систематизация церковного обихода. Воплощение подлинно-национальных черт народно-песенного стиля в хоровых обработках русских народных песен. Разнообразие средств изложения вплоть до использования сложных полифонических приемов. Создание новых колористических звучаний на основе соединения тембров разных хоровых групп. ***Тема 12. Оперно-хоровое творчество П.И. Чайковского*** Основные черты оперной эстетики П.И.Чайковского (1840-1893): 1) признание демократичности оперного жанра; 2) стремление к жизненной достоверности сюжетов; требование естественности, правдивости и искренности, а также сценичности, театральности оперного произведения, рельефности, ясности и простоты либретто; 3) определяющее значение пения в опере (сольного, ансамблевого, хорового). Жанрово-драматургические типы опер, среди которых историко-бытовые («Воевода», «Опричник»), лирико-комедийные («Кузнец Вакула», «Черевички»). В операх Чайковского много массовых народных сцен с яркими музыкальными характеристиками отдельных групп народа или действующих лиц. Часто композитор использует хор как фон для выявления эмоционального состояния героев или обрисовки сценического положения. Часто хор дает характеристику среды, эпохи, быта различных слоев общества. Глубокая связь с русским и украинским фольклором проявляется в использовании композитором подлинных мелодий и отдельных интонаций народных песен, стилизации жанров, разнообразии метроритмической структуры и ладовых особенностей. Характеристика отдельных хоровых номеров в операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа». ***Тема 13. Кантатно-ораториальный жанр в творчестве русских композиторов XVIII – начала XX века*** Появление бытование жанра кантаты – Джованни Ристори, кантат по случаю коронации Анны Иоанновны. Кантаты XVIII века, посвященные событиям придворной жизни, писались композиторами-иностранцами в духе итальянской оперной музыки. XIX век – развитие смежного с кантатой жанра оратории, реалистическое содержание («Минин и Пожарский или освобождение Москвы» Дегтярева). Образец лирической кантаты – «прощальные песни» Глинки получили в последствии свое развитие в кантатах Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова, Рахманинова. «Ода к радости» Чайковского – классический период в истории русской кантаты. Кантата «Москва» - вершина церемонно-приветственной музыки «по случаю» (коронация Александра III). Лирико-философская разновидность жанра кантаты – кантаты С.Танеева «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма»; образно-содержательная характеристика частей. Лирико-драматические кантаты характеризуются стремительностью, непрерывностью развития: Аренский («Лесной царь», «Кубок»), Римского-Корсаков («Свитезянка»), Рахманинов («Весна»). Расширение жанровых границ – кантата-поэма. Характеристика кантат Рахманинова «Весна», «Колокола», «Три русские песни». ***Тема 14. Хоровая музыка а капелла в творчестве русских композиторов XIX – начала XX века*** Кант и романс – источник жанра светской хоровой музыки. Роль домашнего музицировали. Хоровые обработки романсов. Хоровые сочинения Алябьева и Даргомыжского – близки к романсовой эстетике, на стихи русских поэтов, разнообразны по приемам хорового письма, камерно-хоровые (Алябьев «Песни» Даргомыжский «Петербургские серенады»). Вторая половина XIX века (70-ые г.) – подъем композиторского интереса связан с деятельностью хоров: капеллы графа Шереметьева под руководством Ломакина, хора князя

	Голицына, хора бесплатной музыкальной школы. Усложнение фактуры – полифонические приемы (Римский-Корсаков, Танеев). Выработка специфических приемов письма хоровой музыки без сопровождения: обобщение трактовки поэтического текста, небольшие масштабы произведения, простые формы, четырехголосный состав, минимальное использование разделения голосов, преимущественно аккордово-гармоническая фактура (влияние Шумана, Мендельсона). Хоры а капелла Чайковского, Кюи, Гречанинова, Аренского, Анцева, Черепнина и т.д. в конце XIX столетия, основная тематика: пейзажи, образы природы, размышления о жизни и о судьбах человечества. Характеристика образного содержания, разбор отдельных хоровых миниатюр Чайковского, Кюи, Танеева, Вик.Калинникова, Гречанинова, Чеснокова. ***Тема 15. Русская духовная музыка второй половины XIX – начала XX века*** Написание в П.Чайковским «Литургии Иоанна Златоуста» в 1878г. знаменовало начало нового этапа в сочинительстве духовной музыки. Обратившись к жанру «Литургии» Чайковский возродил традиции музыкальных циклов «Служб Божиих» периода партесного концерта. Наметились две важные традиции духовной музыки нового времени: оригинальные сочинения и гармонизация церковных напевов (обихода). В 1890-х годах – подъем в «культовой музыке» связана с именами композиторов: Кастальского, Гречанинова, Лядова, Чеснокова, Никольского и Рахманинова – «Московская школа». Исследовательская деятельность С.В.Смоленского в Синодальном училище. Идея самобытности русской духовной музыки в творчестве Кастальского. Новое направление хоровой музыки, композиторская деятельность А. Гречанинова (Литургия, Воскликните Господеви, Волною морскою, Страстная седмица). Духовно-музыкальное творчество П.Г. Чеснокова. Духовные сочинения В.С. Калинникова (Отче наш, Свете тихий, Блажен муж, Камо пойду от Духа Твоего). Фактурная переменность, как характерный признак хоровой музыки конца XIX – начала XX века. Обработка древнерусских напевов для хора получила развитие в сочинениях С.В. Рахманинова (Литургия Святого Иоанна златоуста, Всенощное бдение, концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу»). ***Тема 16. Развитие жанра хоровой обработки а капелла в творчестве русских композиторов XIX – начала XX века*** Впервые записывать и изучать народную песню стали в XVIII веке, до нас дошли лучшие образцы народных песен благодаря составителям сборников: Кирша Данилов, В. Трутовский, И. Прач. Приемы русской песенности в сочинениях Е. Фомина, В. Пашкевича. В XIXвеке закрепляется самостоятельный жанр – хоровая обработка русской народной песни (авторы сборников: И. Рупин, Д. Кашин, С. Зайцев, Н. Афанасьев). Научно-теоретический интерес к изучению наследия русского фольклора, обработки для хора Римского-Корсакова и Лядова. Выявление особенностей русского подголосочного стиля, возможности монументальной композиции, богатство вариационных форм, яркость тональных и тембровых контрастов, свобода и гибкость темповых изменений. Значительное расширение рамок форм хоровых обработок, тяготение к масштабным произведениям у композиторов XIX – начала XX века было обусловлено большой концертной деятельностью хоровых коллективов и направлено на воспитание вкуса слушателей. 8 семестр **Раздел III. История отечественной хоровой музыки XX-XXI века** ***Тема 1. Советская хоровая музыка: исторический обзор. Массовая песня***

	Исторический обзор ситуации в отечественной хоровой культуре на сломе эпох. Хоровая культура России в начале XX века – высшая точка развития. Синодальный хор и Придворная капелла. После революции - спад в развитии хорового искусства. Смена идеологии – смена направления композиторского творчества. 20-30 годы – массовая песня, обработки народных песен. Давиденко, Александров, Дунаевский. ***Тема 2. В.Я. Шебалин*** Роль В.Шебалина в отечественной хоровой культуре. Характеристика послевоенного периода – постановление 1948 г. «Об опере В. Мурадели «Великая дружба»». Характеристика хорового стиля композитора. Традиции и новации. Хоровая миниатюра в творчестве композитора. ***Тема 3. С.С. Прокофьев*** Характеристика хорового письма С. Прокофьева. Влияние кинематографической драматургии на композиторский стиль композитора. Традиции и новации. Кантаты «Александр Невский», «Иван Грозный»: история создания, специфика драматургии. ***Тема 4. Д.Д.Шостакович*** Характеристика хорового творчества композитора. Характеристика хорового письма композитора. Влияние симфонизма на хоровой стиль. «10 хоровых поэм». «Монтажная» драматургия. ***Тема 5. Г.В. Свиридов.*** Свиридов – величайший отечественный хоровой композитор 2 половины XX века. Темы творчества. Основные достижения – оратория, хоровой цикл, хоровой вокализ. «Курские песни», «Поэма памяти С. Есенина», «Пушкинский венок», Концерт памяти Юрлова. ***Тема 6. В.А. Гаврилин*** Специфика интонационного языка, влияние фольклора. Тема войны в творчестве: кантата «Военные письма». Хоровая симфония-действо «Перезвоны» – «скрытый» сюжет, ретроспективная драматургия. Характеристика хорового языка. Традиции и новации. ***Тема 7. Ю. А. Фалик*** Характеристика хорового письма композитора. Традиции и новации в контексте традиций петербургской композиторской школы. ***Тема 8. Э.В. Денисов*** Характеристика хорового письма композиторов. Традиции и новации в контексте традиций московской композиторской школы. ***Тема 9. Р.К. Щедрин*** Щедрин – крупнейший современный хоровой композитор. Характеристика музыкального языка. Традиции и новации. Основные темы творчества. Избирательность в отношении текстов. ***Тема 10. А.Г. Шнитке*** Хоровая музыка в контексте творчества А. Шнитке. Симфонизм мышления. Стиль хорового письма. Линеарность мышления. Специфика фактурного мышления. Интонационная основа. Полистилистичность в хоровой музыке. Концерт для хора на сл. Г. Нарекаци, «Покаянные стихи». ***Тема 11. Татарская хоровая музыка XX веке. Обработки татарских народных песен*** Подъем татарской хоровой культуры в 20-30-е годы. Татарская песня в музыкальных спектаклях. Характеристика обработок татарских

	народных песен: особенности фактуры, гармонии. Творчество Жиганова, Ключарева, Яхина, Файзи. ***Тема 12. Татарская хоровая музыка на рубеже веков. Ш. Шарифуллин, М. Шамсутдинова, Р. Калимуллин*** Роль хоровой музыки в творчестве современных татарских композиторов. Специфика музыкального мышления – пентатоника, линеарность голосов, несимметричность метра. Специфика тем произведений. ***Тема 13. С. Губайдуллина*** Хоровая музыка в контексте творчества. Специфика хорового письма. Темы творчества. «Посвящение М. Цветаевой», «Аллилуйа».
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История хоровой музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 и 7 семестров обучающиеся сдают зачет. В конце 8 семестра - экзамен. Формы текущей аттестации: – устные (доклады) – письменные (слуховые контрольные работы) Требования к промежуточной аттестации на зачетах: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, докладов). Промежуточная аттестация на экзамене осуществляется в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература* *Раздел I* 1. Аберт Г. В.А. Моцарт. М., 1987 2. Алыпванг А. Произведения К. Дебюсси и Мориса Равеля. М.,1963 3. Алышванг А.А. Л. ван Бетховен. Очерк жизни и творчества. М., 1977 4. Амброс А. В. Роберт Шуман. Жизнь и творчество. М., 1988 5. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. Исторические очерки. М.,1988 6. Вольфрум Ф. Иоган Себастьян Бах. М.,1912 7. Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. М.,1966 8. Гаал Д. Лист. М.,1986 9. Друскин М. Иоганнес Брамс. М.,1970 10. Друскин М. Р. Вагнер. М.,1963 11. Друскин М.С. Иоган Себастьян Бах. М., 1982 12. Друскин М.С. Пассионы и мессы Баха Л.,1976 13. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья: X-XIV века. М.: Музыка, 1983. - (История полифонии) 14. Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения: XV в.// История полифонии. Вып. 2А.М.,1983 15. Евдокимова Ю.К. Полифония средних веков и эпохи Возрождения. М.,1985

16. Евдокимова Ю.К. Симакова Н.А. Музыка эпохи Возрождения: Cantus prius factus и работа с ним. М.,1982
17. Житомирский Д. Р. Шуман, М., 1964
18. Карцовник В.Т. Григорианское пение.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990. с.150
19. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен, М.,1974
20. Кон Ю. Музыка XX века, ч. 2, кн.4, М.,1984
21. Конен В. Шуберт. М., 1959
22. Конен В.Д. Клаудио Монтеверди. М. 1971
23. Конен В.Д. Персел и опера. М., 1978
24. Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики новой венской школы. Л.,1970
25. Кремлев Ю.А. Гайдн. Очерк жизни и творчества. М.,1972
26. Ландовска В. О музыке. М.,1991
27. Левашева О. Эдвард Григ. М., 1962
28. Леонтьева О. Т. Хиндемит. в кн.: Музыка XX века, ч.2, кн.4, М.,1984
29. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. М.,1983.Т.1
30. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М.,1994
31. Мартынов И. Бедржих Сметана. М. ,1965
32. Мартынов И. Золтан Кодай. М. ,1970
33. Медведева И. Франсис Пуленк. М.,1969
34. Нестьев И. Бела Барток. М.,1969
35. Новак Л. Йозеф Гайдн. М.,1973
36. Раппопорт Л. Антон Брукнер . М., 1963
37. Рогожина Н. Сезар Франк. М., 1969
38. Ролан Р. Гендель. М.,1931
39. Рыцарев С. К.-В. Глюк. М., 1987
40. Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985
41. Скудина Г. Клаудио Монтеверди. Орфей из Кремоны. М.,1998.
42. Соллертинский И. И., Романтизм, его общая и музыкальная эстетика, в кн.: Исторические этюды, т. 1. Л., 1963
43. Соллертинский И.И. Арнольд Шенберг. Л.,1934
44. Соловцова Л. Джузеппе Верди, М., 1986
45. Уэстреп Дж. Г. Персел. Л., 1980
46. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха. М.,1980
47. Хохловкина А. Берлиоз. М., 1966
48. Хохловкина А.А. Музыка французской революции XVIII века. Бетховен. М., 1967

49. Черная Е.С. Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963
50. Швейцер А. Иоган Себастьян Бах. М., 2002
51. Эйнштейн А. Моцарт: Личность. Творчество. М.,1977

Раздел II

1. Асафьев Б. Избранные труды. Т. 3: Композиторы «Могучей кучки». В.В. Стасов / Б. Астафьев. – М.: АН СССР. 1954. – С. 21 – 170
2. Асафьев Б.В, Михаил Иванович Глинка / Б.В, Асафьев. – М.: Музыка: Ленинградское отд., 1977. – 371 с.
3. Бачинская Н. Русское народное музыкальное творчество: хрестоматия / Н. Бачинская, Т. Попова. – М., 1974
4. Бражников М. Статьи о древнерусской музыке / М. Бражников. – Л.: Музыка. 1975. – 120 с.
5. Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская. – М.: Знак. – 2006. – 468 с.
6. Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви: в 2 т. / И. Гарднер. – Джорданвиль; М.: Православный Свято-Тихвинский Богословский ин-т, 1982. – 530 с.
7. Герасимова-Персидская Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры / А. Герасимова-Персидская. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.
8. Головинский Г.Л. Модест Петрович Мусоргский / Г.Л. Головинский. М.Д. Собинина. – М.: Музыка, 1998. – 730 с. – (Классики мировой музыкальной культуры)
9. Головинский Г.Л. Мусоргский и Чайковский: опыт сравнительной характеристики / Г.Л. Головинский. – М. Индрик: Летний сад. 2001. – 144 с.
10. Дмитриев А.Н. А.П. Бородин в работе над оперой «Князь Игорь» / А.Н. Дмитриев // Дмитриев А.Н. Исследования, статьи, наблюдения / ред.-сост. Л.Г. Данько. – Л.: Сов. Композитор, 1988. – С. 144-153.
11. Доброхотов Б.В. А.А. Алябьев: творческий путь / Б.В. Доброхотов. – М.: Музыка, 1966. – 319 с.
12. Доброхотов Б.В. Верстовский и его опера «Аскольдова могила» / Б.В. Доброхотов. – М.: Музгиз, 1962. – 87 с.
13. Друскин М.С. Вопросы музыкальной драматургии оперы / М.С. Друскин. – Л.: Гос. муз. изд-во. 1952. – 344 с.
14. Зверева С. Александр Кастальский: Идеи. Творчество. Судьба / С. Зверева// Русская духовная музыка в документах и материалах. – М.,1996. – 239 с.
15. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Ч. 1 / В.П. Ильин. – М., 1985. – 232 с.
16. История русской музыки в нотных образцах. Т. 1 / под ред. С. Гинзбурга. – М., 1968
17. Казачков С.А. Два стиля – две традиции / С.А. Казачков // Советская музыка. – 1971. - № 2
18. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Лекция по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010
19. Карпов Ю.С. Песнопения Божественной Литургии. Методическое пособие по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010
20. Кандинский А. Всенощное бдение С.Рахманинова и русское искусство рубежа веков / А. Кандинский // Советская музыка. –

1991. - № 5
21. Кееріг О.П. Хоровая литература: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1: Отечественная хоровая литература / авт-сост. О.П. Кееріг. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.
22. Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка: монография: в 2 кн. Кн. 2 / О.Е. Левашева. – М.: Музыка, 1988. – 352 с.
23. Ливанова Т. Глинка т. 1 / Т. Ливанова, Вл. Протопопов. – Л., 1955
24. Ливанова Т. Глинка т. 2 / Т. Ливанова, Вл. Протопопов. – М., 1955
25. Мартынов В.И. История богослужебного пения: уч. пособие / В.И. Мартынов. – М. РИОФА, 1994
26. Никольский А.В. О «церковности» духовно-музыкальных сочиненний / А.В. никольский // Труды московско-регентской певческой семинарии: 2000- 2001: сб. ст., воспоминаний, арх. док. – М.: 2002
27. Ольхов К.А. Хоры а` капелла С. Танеева / К.А, Ольхов //Хоровое искусство. – Л.: Музыка. 1971. – Вып. 2. – С. 29-53
28. Попов С.В. Хоровое творчество Н.А. Римского-Корсакова / С.В. Попов // русская хоровая литература. – М.: Музыка. 1969. – Вып. 2. – С. 43-90
29. Рахманова М.П. Русская духовная музыка в XX веке / М.П. Рахманова // Русская музыка и XX век. – М., 1997
30. Романовский Н.В. Русский регент / Н.В. Романовский. – 2-е изд. – Лебедень. 1992. – 60 с.
31. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 1: Синодальный хор и училище церковного пения: воспоминания, дневнеки, письма / сост. С.Т. Зверева, А.А. Наумов, М.П. Рахманова. – М. 1998. – 688с.
32. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 2 кн. 1 – М., 2002. – 680 с.
33. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 3: церковное пение пореформенной России в осмыслении современников (1861-1918). – М., 2002 – 488 с.
34. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 46 Степан Васильевич Смоленский: воспоминания. – М., 2002. – 688 с.
35. Русские композиторы – современники Глинки: А.А. Алябьев, А.Е. Варламов А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский // Русская музыкальная литература. Вып. 1. – Л., 1970. – С. 63 – 110
36. Светозарова Е.Д. Хоровые сочинения А.Т. Гречанинова / Е.Д. Светозварова // Русская хоровая культура: сб. науч. тр. С-Петерб. гос. акад. Культуры. – СПб., 1995. – С. 28-45
37. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII – первой половины XVIII века / С. Скребков. – М.: Музыка, 1969. – 120 с.
38. Успенский Н. Древнерусское песенное искусство / Н. Успенский. – М.: Музыка ,1968. – 216 с.
39. Успенский Н. Образцы древнерусского певческого искусства / Н. Успенский. – 2-е изд., доп. – Л.: Музыка, 1971. – 354 с.

Раздел III

1. Альфред Шнитке. Концерт для смешанного хора на слова Григора Нарекаци // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
2. Батюк И. Родион Щедрин. Хоровая музыка по Н. С. Лескову «Запечатленный ангел» // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999. С. 153

3. Батюк И. Хоровое творчество Эдисона Денисова // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999. С. 111
4. Век С. Сайдашева: Межвузовский сборник / Ред. Дулат-Алеев – Изд. КГК, 2000
5. Листова М. В.Я. Шебалин. – М., 1982
6. Музыкальный мир Г. Свиридова / сост. А. Белоненко- М., 1990
7. Назиб Жиганов. Статьи. Воспоминания. Документы: В 2 т. / Казан. консерватория; сост. Н.И. Жиганова, З.Я. Салехова. – Казань, 2004 – 2005
8. Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина
9. Проблемы музыкального стиля композиторов Среднего Поволжья: сб. науч. трудов / Казан. консерватория. – Казань, 1990. – 112 с.
10. Рустем Яхин: Стиль творчества: сб. науч. статей / Казан. консерватория; сост. и науч. ред. В.Р. Дулат-Алеев. – Казань, 2002
11. Ручьевская Н. Юрий Фалик. Монографический очерк – М., 1983
12. Тараканова М.С. «Прокофьев: многообразие художественного сознания» / Русская музыка и двадцатый век- М., 1997
13. Тевосян А. По прочтении Шукшина/ Музыка России М., 1987, вып. №7
14. Хентова С. Д.Шостакович: Жизнь и творчество, кн.2, Л., 1985-1986
15. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина – М., 1996
16. Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000
17. Шафер Н. «Дунаевский сегодня» – М., 1988

Дополнительная литература.

Раздел I

1. Баранова Т.Б. Месса// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
2. Баранова Т.Б. Троп// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
3. Берков В. Гармония Бетховена. М.,1975
4. Бэлза И. Антонин Дворжак. М.; Л., 1949
5. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыки. М., 1985
6. Васина-Гроссман В. А. Романтическая песня XIX века.. М. 1966
7. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира., М .,1986
8. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М.,1965
9. Герцман Е.В. Гимн// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340.
10. Голыпмидт Г. Франц Шуберт, Жизненный путь. М., 1968
11. Григорианский хорал: Сб. научных трудов МГК им П. И. Чайковского, - М. 1997
12. Дебюсси и музыка XX века. Л.,1983
13. Дубравская Т.Н. Мадригал// Теоретические наблюдения над историей музыки. М. ,1978

14. Евдокимова Ю. История, эстетика и техника месс-пародийXV-XVI веков. - В кн.: Историко-теоретические вопросы западно--европейской музыки: Сб. тр. Вып. 40/ГМПИ им. Гнеснных. М.,1980
15. Евдокимова Ю. Тематические процессы в мессах Палестрины. -В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978
16. Евдокимова Ю. У истоков многоголосия (к истории жанраорганума). - В кн.: Теоретические проблемы полифонии: Сб. тр. Вып. 52/ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980
17. Катунян М.И. «Basso continuo» - путь к новой музыке.// Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVIIв). Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып.65.М.,1983
18. Катунян М.И. Генерал-бас.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990. С. 131-132
19. Катунян М.И. Гомофония.// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.С 143-144
20. Кванц И. Опыт наставления игре на поперечной флейте.// Дирижерское исполнительство. М.,1975
21. Климовицкий А.И. О творческом процессе Бетховена. Л.,1979
22. Конен В.Д. Театр и симфония: (Роль оперы в формировании классической симфонии). М., 1978
23. Крайнина И. Макс Регер: Жизнь и творчество. М., 1991
24. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1965
25. Лебедева И.Г. Невмы// Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340
26. Лебедева С., Поспелова Р. Musica latina: Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. — СПб.: композитор. 2000
27. Леонтьева О. Карл Орф. М.,1984
28. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М., 1994
29. Миронова Н.А. Моцарт//Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Апассионаты». Жизнь Бетховена.//Ролан Р. Музыкально-историческое наследие. М.,1990
30. Обри П. Трубадуры и труверы. М.,1932
31. Пелецис Г. Месса Жоскена Депре "Malheur me bat" (К вопросу о технике сочинения на cantus firmus). - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М.: Музыка, 1978. Протопопов В. К вопросу о формообразовании в полифонических произведениях строгого стиля. - В кн.: С.С.Скребков. Статьии воспоминания. М.: Музыка, 1979
32. Проблемы теории и истории западно-европейской музыки: Сб. тр. Вып. 65/ШШ им. Гнесиных. - М., 1983
33. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных Форм. - М.: Музыка, 1979
34. Протопопов В. Проблемы формы в полифонических произведениях строгого стиля. - Сов. музыка, 1977, № 3
35. Сапонов М. А. Шедевры Баха по-русски. М., 2005
36. Симакова Н. Мелодия "L'homme arme" и ее преломление в мессах эпохи Возрождения. - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки, М.: Музыка, 1978
37. Скребков С. Учебник полифонии. 3-е изд. - М.: Музыка, 1965
38. Танеев С. Подвижный контрапункт строгого письма. - М.: Музгиз, 1959

39. Таурагис А. Бенджамин Бриттен, М.- Л., 1965
40. Федотов. Из истории раннего органума//Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVIIвв)/ Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.65.М.,1983.с. 16-33
41. Фишман Н.Л. Бетховен.//Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.С.131-132
42. Ходорковская Е.С. Система сольмизации и звуковысотные аспекты доклассической модальной техники// Аспекты теоретического музыкознания/ Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Л.,1989.с.51-60
43. Холопов Ю. Канон. Генезис и ранние этапы развития. - В кн.: Теоретические наблюдения над историей музыки. М,. Музыка, 1978
44. Холопов Ю. Кто изобрел 12-тоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. М.,1983
45. Холопов Ю.Н. Органум//Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1990.с.340
46. Холопов Ю.Н., Холопова В. Н. Антон Веберн. М.,1984
47. Хохлов Ю. О последнем периоде творчества Шуберта. М.,1968
48. Хохлов Ю. Песни Шуберта. Черты стиля. М., 1987
49. Хохлов Ю. Шуберт. М., 1972
50. Царева Е. Иоганнес Брамс. М.,1986
51. Чередниченко Т. В. Кризис общества - кризис искусства. М., 1985

Раздел II

1. Асафьев Б.В. о хоровом искусстве / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка. 1980. – 216 с.
2. Асафьев Б.В. Об исследовании русской музыки XVIII века и двух опер Бортнянского / Б.В. Асафьев // Избранные труды: в 5 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 4. – С. 25 – 34
3. Бернандт Г.С. Танеев: монография / Г.С. Бернандт: под ред. Н. Юденич. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.
4. Герасимова-Персидская А. Русская музыка XVII века – встреча двух эпох / Н.А. Герасимова-Персидская. – М.: Музыка, 1994. – 126 с.
5. Головинский Г.Л. Мусоргский и фольклор / Г.Л. Головинский. – М.: Музыка, 1994. – 218 с.
6. Дилецкий Н. Идея грамматики муссикийской / н. Дилецкий; публ., пер., исслед. и коммент. В.В. Протопопова. – М.: Музыка, 1979. – 639 с. – (памятники рус. муз. искусства. Вып. 7)
7. Дмитревская К.Н. Русская советская хоровая музыка: (А.Д. Кастальский, П.Г. Чесноков) / К.Н. Дмитревская. – М.: Сов. композитор, 1974. – С. 5-71
8. Дмитревская К.Н. Виктор калинников: к 100-летию со дня рождения / К.Н. Дмитревская // Хоровое искусство. – Л.6 музыка, 1971. – Вып. 2. – С. 53-67
9. Доброхотов Б.В. Евстигней Фомин (композитор) / Б.В, Доброхотов. – М.: Музыка 1968. – 232 с.
10. Евсеев С.В. Римский-Корсаков и русская народная песня / С.В. Евсеев: под ред. В.М. Цендровского. – М.: Музыка. 1970. – 175 с.

11. Ильин В.П. Некоторые особенности фактуры русских кантов / В.П. Ильин // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. – Л., 1982. – С. 48 – 55
12. Левандо П.П. К характеристике фактуры хоровых циклов С. Танеева (ор. 27) и С. Рахманинова (ор. 37) / П.П. Левандо // Национальные традиции русского хорового искусства: сб. науч. тр. – Л.: ЛОЛГК, 1988. – С. 6-21
13. Мартынов В.И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси / В.И. Мартынов. – М.6 прогресс-традиция: Русский путь. 2000. – 223 с.
14. Медведева И.А. Александр Сергеевич Даргомыжский / И.А. Медведева. – М.: Музыка, 1989. – 191 с. – (Русские и советские композиторы)
15. Попова Т. Русское народное песенное творчество / Т. Попова. – М., 1959.
16. Романовский Н.В. Хоровое творчество Ц.А. Кюи / Н.В. Романовский // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. – Л.: ЛОЛГК, 1982. – С. 63-72
17. Ручьевская Е. Петр Ильич Чайковский: краткий очерк жизни и творчества / Е.Ручьевская. – М.: Музыка. 1998. – 112 с.
18. Рыцарева М. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество / М.Г. Рыцарева. – Л.: Музыка, 1983. – 142 с.
19. Рыцарева М. Композитор М.С. Березовский: жизнь и творчество / М.Г. Рыцарева. – Л.: Музыка, 1983. – 142 с.
20. Русское народное поэтическое творчество / под ред. А.М. Новиковой, А.В. Кокорева. – М.: Высшая шк., 1969. – 510 с.
21. Скафтымова Л.А. Вокально-симфоническое творчество Рахманинова и русская кантата начала XX века / Л.А. Скафтымова. – СПб.: Канон. 1998. – 254 с.
22. Сохор А.Н. «Князь Игорь» известный и неизвестный / А.Н. Сохор // Советская музыка. – 1976. - №1. – (О постановке оперы на сцене Литовского театра оперы и балета в новой музыкально-сценической редакции.)
23. Усова И. Хоровая литература / И. Усова. – 2-ое изд. доп. – М.: Музыка, 1988. – 207 с.
24. Чайковский П.И. Письма / П.И. Чайковский, С.И. Танеев. – М.: Музгиз., 1951. – 354 с.

Раздел III

1. Памяти Шебалина. Воспоминания, материалы: сборник /сост. А.Шебалина – М., 1984
2. Полякова Л. Неизреченное чудо/ Муз.академия, 1993, №4
3. Книга о Свиридове / сост. А. Золотов, М., 1983
4. Белова О., Белов Б. Хоровая симфония-действо/ Советская музыка, 1988, №1
5. Комиссинский В. О драматургических принципах творчества Р. Щедрина. – М., 1978
6. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества.- М., 1990
7. Батюк И. «Stabat mater» Алемдара Караманова // Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
8. Батюк И. «Теперь всегда снега» Софии Губайдулиной 145// Батюк И. Современная хоровая музыка: Теория и исполнение. М., 1999
9. Серебрякова Л. Тема Апокалипсиса в русской музыке XX века./Глаз мира- СПб., 1994

10. Назип Жиганов: контексты творчества / Сб. статей. Сост. В.Дулат-Алеев - Изд. КГК, 2001г.
11. Рустем Яхин. Материалы. Письма. Воспоминания. /Сост. Ю. Исанбет – Казань, Таткнигиздат, 2002
12. Р. Яхин в воспоминаниях современников: / Казан. консерватория; сост.– ред. Ф.И.Хасанова. – 2-е изд., доп. - Казань, 2004. – 296 с.
13. Музыка Эдисона Денисова / ред.-сост. В. С. Ценова. — М., 1995. — 144 с.— (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П. И. Чайковского ; сб. 11)
14. Тараканова А. М. Хоровые сцены в опере Р. Щедрина «Мертвые души» 105-116// Теоретические проблемы советской музыки. Сборник научных трудов. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. – М.,
15. Шебалин В. Я., Статьи. Воспоминания. Материалы, М., 1970
16. Свиридов Г. Музыка как судьба — М: Молодая гвардия, 2002
17. Степанова И. Полемические заметки о современной русской духовной музыке // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. – М., 1993
18. Тараканов М. Последствия неравного брака (Музыка и государственная власть в советской России) // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. – М., 1993
19. Ценова В. С. О театрализации в музыке Эдисона Денисова // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. – М., 1993. С. 85
20. Кузнецов И. К. Полифония А. Шнитке // Сергиевские чтения I: О русской музыке. Ред. Ю. Н. Холопов. – М., 1993. С. 77
21. Тарасенкова Е. Современные спонсоры и российские меценаты // Отечественная музыкальная культура XX века. К итогам и перспективам. Отв. ред. и сост. М. Е. Тараканов. – М., 1993. С. 38
22. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
23. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013
24. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
25. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012
26. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010

Электронные образовательные ресурсы

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

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

<table>
<tr><td></td><td>http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.О.24</td><td>ИЗУЧЕНИЕ ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРА</td></tr>
<tr><td>ОПК-2</td><td>Разработчик - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td>ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-14</td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Практическая учебная дисциплина «Изучение хорового репертуара» является вспомогательной в процессе подготовки будущего хорового дирижера. Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера. Дисциплина «Изучение хорового репертуара» направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы, а также совершенствование навыков по формированию концертных хоровых программ.
Основными задачами курса являются:
- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных и зарубежных композиторов, народными песнями;
- обогащение личного репертуарного списка студентов;
- приобретение навыков составления концертного и учебного репертуаров различных по функциям хоровых коллективов.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Изучение хорового репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,</td><td>Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		записанные традиционными видами нотации	*Уметь:* – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ПК-1 Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами	*Знать:* – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;	
			Уметь: – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;	
			Владеть: – – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.	
		ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; *Уметь:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;	
			– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
			Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
		ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
			Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	

	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
ПК-6 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	*Знать:* – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровый репертуар различных стилей;
	Уметь: – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;
	Владеть: – вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.
ПК-14 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Знать: – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	Уметь: – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 8 семестр.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. Часы**	**Контроль**
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**15**	407	Э
Самостоятельная работа		133	
Общая трудоемкость		540	

	IV. Содержание дисциплины. Дисциплина носит практический характер и реализуется в рамках работы Хора студентов Консерватории. Упор делается на освоение хорового репертуара, который является основой для будущего профессионального хормейстера и артиста хора. Основной задачей курса является обогащение музыкально-энциклопедическим материалом студентов-хоровиков, ознакомление с принципами построения репертуара коллектива. Формы осуществления учебного процесса в хоровом классе традиционно включают: - разводные (по хоровым партиям) репетиции; - сводные (общехоровые) репетиции; - индивидуальную работу хормейстера с певцом (разучивание и сдачу хоровых партий); - генеральные репетиции; - концертные выступления. Хор формируется как высокохудожественный творческий коллектив, ведущий активную учебно-концертную деятельность, приближённую к производственным условиям, и возглавляемый многоопытным дирижёром-хормейстером. Только такой коллектив, в отличие от закрытой учебной лаборатории, способен решать важнейшие задачи по воспитанию хоровых дирижёров. Репертуарная политика хорового класса определяется необходимостью обязательного прохождения каждым студентом в течение пяти лет следующих программ: - сочинения *a cappella* разных композиторских стилей (как основа всей системы воспитания дирижёров-хормейстеров); - сочинения крупных оперно-ораториальных форм; - сочинения композиторов XX – начала XXI веков (отечественные и зарубежные); - обработки народных песен; - музыка композиторов Татарстана и других национальных республик Поволжья; - программы, посвященные знаменательным датам. Репертуар хорового класса составляется на каждый новый учебный год и утверждается кафедрой и ректоратом в конце предыдущего учебного года. Это даёт возможность до 1 сентября подготовить нотный материал, а хормейстерам, участвующим в репетиционной работе, выучить партитуры. За год в хоровом классе готовятся 3-4 концертные программы, включая госэкзаменационные. При этом планирование концертной работы ведётся с учётом общей учебной нагрузки студентов с тем, чтобы не нарушать выполнение плана по другим учебным дисциплинам. Во время занятий хорового класса ставятся и разрешаются различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодых специалистов. Под руководством художественного руководителя в хормейстерской работе принимают участие студенты старших курсов: проводят репетиции по голосам и группам, осуществляют индивидуальную работу с певцами. При подготовке государственной аттестации выпускники проводят репетиции под руководством педагогов специальных классов. Но и в этом случае ответственность за вокальное состояние «хорового инструмента» на факультете несёт художественный руководитель. Основные разделы работы хорового класса:

	1) распевание хорового коллектива, выполняющее функции: - разогрева голосового аппарата; - формирования и развития вокально-хоровой техники певцов; - настройки хорового коллектива как своеобразного «инструмента»; 2) чтение с листа и разучивание нотного текста новых, неизвестных коллективу произведений; 3) вокально-техническое освоение нотного текста разобранных произведений; 4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для реализации исполнительского замысла каждого данного произведения; 5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для передачи синтеза литературного и музыкального текста каждого из разучиваемых произведений; 6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, необходимым для воплощения образного строя каждого данного произведения; 7) многократное исполнение произведений целиком с целью приобретения студентами навыка целостного охвата формы произведения и деталей художественно-исполнительского замысла каждого данного произведения; 8) исполнение произведений в форме генеральной репетиции; 9) публичные концертные выступления коллектива. Учебный репертуар курса хорового класса состоит из хоровых произведений народно-песенного творчества, русского классического хорового наследия, произведений композиторов советского периода, произведений современных российских композиторов, образцов западноевропейской классики, произведения современных зарубежных композиторов. Особое внимание обращается на изучение классических образцов хоровой литературы композиторов Татарстана, а также современных композиторов республики и Поволжья. В основу занятий студента должно быть положено детальное изучение музыкальных произведений и подготовка их к хоровому исполнению. При этом задания, намеченные во время классных занятий, должны выполняться студентом самостоятельно. При этом специфика коллективной исполнительской деятельности подразумевает выполнение практических заданий в течение всего семестра. На первом и втором курсе одной из главных учебных задач является овладение необходимыми приемами и навыками пения в хоре. Изучение вокально-хоровой техники является органичной частью общего процесса воспитания профессионального музыканта, его исполнительской культуры. Закрепление ранее приобретенных (в среднем учебном заведении) навыков пения в хоре, совершенствование их, накопление новых на материале лучших образцов хоровой литературы, способствует раскрытию артистического дарования студента, росту его профессионального мастерства. На старших курсах основными задачами является закрепление полученных навыков, освоение приемов хормейстерской работы под руководством руководителя хорового класса – в работе с партиями, группами хора, в индивидуальной работе с певцами – студентами младших курсов. В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется устойчивое понимание целей и задач хорового исполнительства.

	Студенты приобретают знания об основных этапах исторического развития хорового искусства, стилевых особенностях различных видов многоголосия, технологических и физиологических основах мануальной техники, правилах гигиены голоса, хоровых произведениях различных эпох и стилей (*a cappella* и с сопровождением), включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, основных нотных изданиях композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства, формах организации исполнительской деятельности, методах организации и управления репетиционным и концертным процессом, специфике исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способах взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса, специальной учебно-методической и исследовательской литературе по вопросам дирижёрского искусства, основном репертуаре отечественных и зарубежных творческих коллективов, методике работы с исполнительскими коллективами разных типов. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным вопросам. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть свободным и художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение хорового репертуара» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль осуществляется руководителем хорового коллектива или студентами-корифеями хоровых партий (лучшими певцами-старшекурсниками) в форме сдачи хоровых партий индивидуально и в составе хорового ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. *Основная литература* 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980 3. Асафьев Б. Русская музыка Х1Х и начала ХХ века. Л., 1968 4. Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научные взгляды С. В. Смоленского (1848-1909). Казань, 1988 5. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985 6. Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви.

7. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1957
8. Ершов А. Старейший русский хор. Л., 1978
9. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985
10. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998
11. Казачков С. А. О дирижерско-хоровой педагогике.// Музыкальное исполнительство. Вып.6. М,. 1970.
12. Карпов Ю С. Современный церковный хор: структура, принципы деятельности, особенности репертуара. Казань, 2005
13. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Казань, 2010.
14. Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
15. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа – училище – вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005.
16. Ольхов К. О дирижировании хором. Л., 1961.
17. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка (1945-1980). М., 1991
18. Памяти Н. М. Данилина. Сб. статей под ред. Б.Тевлина. М., 1987
19. Пигров К. К. Руководство хором. М., 1964
20. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
21. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
22. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII-начала XVIII века. М., 1969
23. Сущность. Система. История. М., 2004
24. Тихонова И. Е. Хоровое сольфеджио в России. Методика. Опыт. СПб., 2003.
25. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004
26. Усова И. Хоровая литература. М., 1976
27. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971
28. Чернушенко В. Первый русский хор // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
29. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961
30. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963
2. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования. - М., 1963
3. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001

4. Дмитревская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974
5. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып.XXШ, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975
6. Живов, В. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Живов. – М., 1987. – 93 с.
7. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца X1X – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
8. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская.музыка. 1971, №2
9. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
10. Казачков С. А. От урока к концерту. Казань, КГУ. 1990
11. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
12. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
13. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
14. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
15. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв.// Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8.
16. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
17. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
18. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
19. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
20. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
21. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
22. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

Электронные образовательные ресурсы

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

	Язык: английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ ОТНОШЕНИЙ	

Б1.В.01 **ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА**

ПК-7

Разработчик - Иванов А.А./старший преподаватель

I. Цели и задачи дисциплины

Практическая учебная дисциплина «Хоровая аранжировка» является вспомогательной в процессе подготовки будущего хорового дирижера.

Целью дисциплины является обучение студентов приемам и навыкам переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных составов хора с тем, чтобы они в дальнейшем могли использовать этот опыт в исполнительской и учебно-педагогической работе.

Задачи курса хоровой аранжировки — привитие студентам кафедры хорового дирижирования практических навыков переложения для различных составов как профессионального, так и самодеятельного хоров.

Теоретическая часть курса следует непосредственно за курсом «Хороведения». Она углубляет вопросы соотношения исполнительских возможностей, диапазонов, регистров, их свойств и выразительных возможностей разных хоровых составов, а также вопросы, связанные с переработкой фортепианной фактуры в хоровую.

Практическая часть курса — непосредственные хоровые аранжировки в виде письменных работ по каждой теме параллельно с целенаправленным анализом лучших образцов хоровой литературы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Хоровая аранжировка» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-7 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	*Знать:* – основные теоретические положения искусства аранжировки; – правила и способы переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов;
	Уметь: – переложить музыкальные произведения с одного вида творческого коллектива на другой; – правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей оригинала; – верно определить склад письма сочинения; – выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-стилистических, образно-драматургических особенностей произведения;
	Владеть: – знанием свода правил аранжировки; – умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой партитуры средней сложности.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), ведется в течение 7 и 8 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**	109	-	8	
Самостоятельная работа		71			
Общая трудоемкость:		180			

IV. Содержание дисциплины

Раздел I АРАНЖИРОВКА С ОДНОГО ХОРОВОГО СОСТАВА НА ДРУГОЙ

Тема 1. Переложения партитур однородных хоров

Необходимость досконального знания соотношения диапазонов попарно взятых голосов смешанного хора как ориентир для переложения. Приблизительность их октавного соотношения. Диапазоны женских голосов в профессиональных и самодеятельных хорах, их совпадение, за вычетом крайних регистров. Более значительные различия в мужских профессиональных и самодеятельных составах. Традиция применения высоких теноров в профессиональных хорах, нарушающая октавные соотношения их диапазонов с женскими. Перенесение в этом случае партии II-х басов на октаву вверх или переключение их на другие аккордовые звуки.

Переложение трех-четырехголосного женского хора на аналогичный мужской состав. Различие подхода к профессиональным и самодеятельным коллективам. Необходимость перенесения звучания не только на октаву, но также на септиму и сексту вниз, т. е. возможность повышения тональности на секунду или терцию — для первых. Отсутствие этой необходимости и возможность даже понижения тональности — для вторых.

Переложение трех-четырехголосного мужского хора на аналогичный женский состав. Распространенность в соответствии с вышеизложенным (наряду с приемами простого октавного перенесения голосов) случаев, требующих понижения тональности у женского хора до терции. Перемещение могущих при этом возникнуть у 2-х альтов неисполнимо низких звуков на октаву вверх или замена их другими аккордовыми звуками. Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I — С; С II —А; АI — Т; АII — Б; Квинто-секстовое соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: ТI — С; ТII — А; БI — Т; БII —Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: С I — С; С II — Т (октавой ниже); А I — А; А II — Б (октавой ниже); Способ переложения четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: Т I — С (октавой выше); Т II — Т; Б I — А (октавой выше); Б II —Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных партий за счет

	небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая — начальные такты хора В. Ребикова «Горные вершины».). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком расположении. **Тема 2. Переложения четырехголосных однородных хоров на четырехголосный смешанный** Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I — С; С II —А; АI — Т; АII — Б; Квинто-секстовое соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: ТI — С; ТII — А; БI — Т; БII —Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: С I — С; С II — Т (октавой ниже); А I — А; А II — Б (октавой ниже); Способ переложения четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: Т I — С (октавой выше); Т II — Т; Б I — А (октавой выше); Б II —Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая — начальные такты хора В. Ребикова «Горные вершины».). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком расположении. **Тема 3. Переложения смешанных хоров на однородные**

	Наличие у смешанного хора, в сравнении с однородным, больших темброво-выразительных возможностей. Возможность переложения любого однородного хора для смешанного (исключением являются произведения, рассчитанные на большой многоголосный мужской хор с глубокими басами и высокими тенорами, которые обычно никакой аранжировке не поддаются) и ограниченные возможности переложения смешанного хора на однородный. Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный женский состав при помощи повышения тональности в женском хоре на секунду-терцию по схеме: С —С I; А —С II; Т — А; I Б —А II; Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный мужской состав. Понижение тональности профессионального мужского хора на квинту-сексту, а самодеятельного — на октаву-септиму при неполной (во многих случаях) аккордике по схеме: С —Т I; А —Т II; Т — Б I; Б —Б II; Редкое появление в партитурах смешанного хора выдержанного тесного расположения. Использование в качестве домашних заданий небольших отрывков произведений и даже решение схематических примеров. Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный женский состав при помощи превращения широкого расположения в тесное без изменения тональности по схеме: С —С I; А — А I; Т — С II (октавой выше); Б — А II (октавой выше); Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный мужской состав. Сохранение в силе принципа превращения широкого расположения в тесное. Случаи сохранения тональности произведения, повышения ее (для профессионального хора) или понижения (для самодеятельного) по схеме: С — ТI (октавой ниже) А — БI (октавой ниже) Т — Т IIБ — Б II. Редкость партитур смешанного хора с выдержанным широким расположением. Приемлемость использования для домашних заданий небольших отрывков из хоровых произведений и даже схематических примеров. Переложение смешанного хора переменного расположения на четырехголосный женский состав. Наиболее типичная для хоровых произведений переменная фактура, под которой здесь подразумевается фактура с переменным (перемежающимся, чередующимся) расположением голосов, т.е. с постоянной сменой тесного расположения широким (или смешанным). Осуществление переложения с сохранением тональности. Неизбежность в эпизодах тесного расположения сокращения количества голосов (до унисона включительно) и изменения обращений аккордов. Требование особого внимания к голосоведению, которое из-за частых смен расположения постоянно отклоняется от авторского. Переложение смешанного хора переменного расположения на четырехголосный мужской состав. Отсутствие принципиального отличия от предыдущей разновидности аранжировки, за исключением случаев необходимости соответствующего повышения тональности для профессионального и понижения для самодеятельного хора. Потеря художественных достоинств имитационно-полифоническими произведениями или отдельными полифоническими эпизодами от переложения их на однородные хоры в смысле тембровых противопоставлений, более богатых в смешанном хоре. Частые случаи образования малоубедительных перекрещиваний смежных голосов. **Тема 4. Переложения партитур с сокращением количества хоровых голосов** Насильственность всякой аранжировки, направленной на сокращение голосов авторской партитуры. Требование в отношении ее особой осторожности и такта. Переложение четырехголосных однородных хоров на трехголосные составы путем превращения двух средних голосов в так называемый «комбинированный голос», который, поочередно используя звуки то II, то III голоса, обеспечивал бы полноту гармонии и в то же время сохранял бы наиболее важные обороты в средних голосах оригинала. Удобоисполнимость (отсутствие скачкообразности) в новом голосе. Сопрано (тенор) или альт (бас) в трехголосной партитуре как допустимый комбинированный голос.

	Возможность в отдельных случаях временного переключения IV голоса на функции III, а также I на функции II, если им в это время поручена менее существенная роль (педаль, подголосок и т. д.). Наименее заметное для слуха сокращение голосов как главная задача аранжировки. Невозможность аранжировки произведений с выраженной самостоятельностью всех четырех голосов, в том числе и полифонических хоров. ***Переложение четырехголосного смешанного хора на трехголосный смешанный состав.*** Определение бытующего в самодеятельности трехголосного смешанного хора: сопрано, альты и «мужские голоса», объединяющиеся в одну партию басов и теноров и поэтому располагающие ограниченным диапазоном — от си-бемоль большой до ми-бемоль первой октавы. Использование этой партии (во избежание отрыва ее от женских голосов) в среднем и верхнем отрезке своего диапазона, что нередко приводит к необходимости понижения на тон или полутон тональности произведения. Исполнение этой партией басовых функций, частое перенесение ее звуков на октаву вверх, изменение обращения аккордов, а в отдельных случаях переключение на бывшую теноровую партию. Другой случай «комбинированного голоса», составленного из собственно альтовой и теноровой партий. Осуществимость для трехголосного смешанного хора аранжировки только простых, небольших произведений. ***Переложение четырехголосного женского хора на трехголосный смешанный состав.*** Облегчение поиска партии мужских голосов, благодаря большей приближенности в оригинале нижнего голоса к остальным голосам. Образование из партий I альтов и II сопрано «комбинированного голоса». ***Переложение четырехголосного мужского хора на трехголосный смешанный состав.*** Предварительная аранжировка мужского хора на женский. Отсутствие отличия в дальнейшем ходе работы от предыдущей аранжировки. ***Переложение многоголосного смешанного хора на четырехголосный смешанный состав (облегченная редакция).*** Осуществимость аранжировки только в случаях октавной дублировки хоровых голосов, в результате снятия которых образуется четырехголосный хор в широком расположении. Редкое употребление такого многоголосия в чистом виде. Чередование его с построениями, имеющими более самостоятельные партии. Сложность достижения облегченной редакции, вследствие чего требуется большая изобретательность в перестановке голосов, а иногда и кратковременных *divisi*, которые практичнее допускать в женских, а не в мужских голосах. **Раздел II АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ХОРА СОЛЬНЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ** **Тема 1. Аранжировка для хора произведений с аккордово-гармоническим складом сопровождения** Аккордово-гармоническая фактура как наиболее пассивный склад сопровождения. Четырехголосие в сопровождении как наиболее удобный вид для образования из него хоровой партитуры. Снятие октавных дублировок в многоголосной аккордике. Возможное наличие в сопровождении удобной для фортепиано, но неудобной в хоровом голосоведении фактуры, в частности, скачкообразных ходов аккордов тесного расположения в правой руке. Образование одновременных скачков трех верхних голосов в одном направлении. Избежание этого путем расположения аккордов в подобных звеньях, придерживаясь принципа: если скачок в верхнем голосе направлен вниз, под верхним звуком надо ставить аккорд в широком расположении, а под нижним — в тесном, и наоборот. Предварительная подготовка перестройки расположения. Возможность снятия сопровождения только в следующих случаях: когда длительности чередования аккордов сопровождения равны длительностям мелодии или больше их; когда регистр сопровождения совпадает с

	регистром хора; когда произведение аранжировано для четырехголосного или более многоголосного хора. Сохранение сопровождения после аранжировки во всех случаях, не оговоренных выше, а также когда сопровождение содержит в себе особые колористические черты, утрата которых обеднила бы произведение. Художественный уровень коллектива как дополнительный критерий сохранения или упразднения сопровождения. Возможность вариантов аранжировки в куплетных формах для каждого куплета. Сохранение сопровождения в этих целях. **Тема 2. Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом сопровождения** Линеарность как основное отличие имитационно- и неимитационно-полифонического склада сопровождения от аккордово-гармонического. Сравнительная характеристика трех видов полифонии: имитационной, неимитационной и подголосочной. Разновременность вступления голосов в имитационном и не-имитационном складе сопровождения, не характерная для подголосочности. Единый тематический материал в имитационной, разный (контрастный) в неимитационной и вариационный (варианты единого) в подголосочной полифонии. Зависимость состава хора от количества полифонических голосов в сопровождении. Необходимость перенесения их в нужный регистр для распределения между хоровыми партиями. Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитационно- и неимитационно-полифонических произведений. Обязательность соответствия ударных слогов сильным долям такта, а безударных — слабым. Сокращенные формы прочтения литературного текста. Нежелательность кратковременного перехода отдельных партий на пение с закрытым ртом или на «а». Схожесть подтекстовки как средство усугубления имитации. Необходимость общего слова (или слога) для всех голосов в конце цезурно очерченных или заключительных тактов партитуры. Недопустимость разного слогового ансамбля при едином ритме в хоровых партиях. Необязательность сопровождения после аранжировки произведений с имитационным и неимитационным складом сопровождения. Подобие аранжировки произведений подголосочного склада сопровождения с аранжировкой произведений аккордово-гармонического характера. Допустимость аранжировок для разных видов хора. Чередование или совокупное звучание всех трех разновидностей полифонического сопровождения внутри одного и того же произведения. **Тема 3. Аранжировка для хора произведений с фигурационным складом сопровождения** Фигурационный склад как наиболее распространенная форма фортепианного сопровождения. Четыре основные разновидности фигурации: гармоническая, мелодическая, ритмическая и смешанная. Инструментальная природа фигурации, неприемлемая для хорового воспроизведения их (исключение — отдельные виды ритмической фигурации). Относительная простота аранжировки фигурационного сопровождения постоянными четырехголосными (хоральными) созвучиями как наименее творческое и маловпечатляющее решение задачи. Необходимость сохранения сопровождения, на фоне которого хор демонстрировал бы свои партии. Передача музыкальных фраз разным хоровым партиям (и их двух-трехголосным сочетаниям) с перенесением их в разные регистры. Применение разного и единого слогового ансамбля. Максимум выразительности нижних голосов в эпизодах двух- и трехголосного сопровождения. Использование в них наряду с аккордовыми неаккордовых звуков. Эпизодические приемы педального наложения части хора на фигурационное движение в сопровождении (как с текстом, так и на «а», «м» и т. д.) при мелодическом обособлении одной из партий. Желательность применения произведений куплетных форм разных вариантов аранжировки. **Тема 4. Аранжировка для хора произведений со смешанным складом сопровождения** Использование в смешанном складе сопровождения всех трех выше рассмотренных форм аккомпанемента. Преимущественное

	распространение этого склада в вокальной литературе (романсы, песни, обработки). Обогащение приемов аранжировки в произведениях со смешанным складом сопровождения при одновременном требовании наиболее творческого подхода к ней. Обязательное сохранение сопровождения. Желательность хорового изложения фортепианных интермедий, постлюдий и т. д. как с текстом, так и без него. Хоровые вариации. Переложения инструментальных произведений для хора. **Тема 5. Аранжировка произведений для солиста и хора** Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор и фортепиано. Неосуществимость аранжировки первого вида при фигурационном складе сопровождения. Элементы самостоятельности и выразительности сопровождения как обязательная предпосылка для аранжировки этого вида. Фигурационный и смешанный склад сопровождения как оптимальные условия для аранжировки второго вида. Желательность контрастного использования хора в сравнении с сопровождением. Широкое применение для обоих видов аранжировки пения хора на «а» и с закрытым ртом, а также разного слогового ансамбля как между солистом и хором, так и внутри хора. **РАЗДЕЛ III Региональный компонент:** Особенности аранжировки: 1. татарских народных песен 2. обработок татарских народных песен 3. произведений татарских композиторов
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровая аранжировка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль за освоением дисциплины осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. Промежуточный контроль осуществляется на экзамене, в который входят: - анализ выполненных работ студента по всему курсу; - выполнение итоговой работы; - теоретический опрос; - чтение с листа фрагмента какого-либо вида аранжировки.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Основная литература* 1. Березин А. Переложения музыкальных произведений для детского хора. — М., 1965 2. Горохов П., Загрецкий Д. Хоровая аранжировка. — Киев, 1972 3. Девуцкий О. Теоретические аспекты искусства хоровой аранжировки: дис. …канд. иск. – М., 2006 4. Ивакин М. Хоровая аранжировка.- М.,1980. 5. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 6. Левандо П. П. Хоровая фактура. - Л.: Музыка, 1984. - 123 с

7. Ленский А. Искусство хоровой аранжировки: Учебное пособие. — М., 1980
8. Ленский А. Пособие по хоровой аранжировке. — М., 1973
9. Лицвенко И. Практическое руководство по хоровой аранжировке. — М., 1967
10. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. — М., 1964
11. Мусин С. К. Практический курс хоровой аранжировки: пособие для руководителей хоровой самодеятельности и учащихся средних и высших учебных заведений. - Новосибирск, 1966.
12. Назаров А. В. Хоровая аранжировка. - Казань, 1974.
13. Плотниченко Г. Практические советы по хоровой аранжировке, ч. I. — М., 1971; ч. 2. — М., 1972.
14. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.

Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Егоров А. Основы хорового письма. Л-М.,1939.
3. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М, 1969
4. Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. - М., 1982.
5. Попова Т. Основы русской народной музыки. - М., 1977
6. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
7. Соколов В. Работа с хором. — М., 1967
8. Чесноков П. Хор и управление им. — М., 1961
9. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
10. Юрлов А. Хоровые переложения. М.,1960.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

<table>
<tr><td></td><td>находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.02</td><td>ИСТОРИЯ ИСКУССТВА</td></tr>
<tr><td>УК-5</td><td>Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;
– определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;
– выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;
– раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самоценность;
– проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;
- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;
– проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;
– способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;
– содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;
– формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;
– содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «История искусства» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table><tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr></table></td></tr>
</table>

		УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;	
			Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;	
			Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.	
	III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение первого и второго			

семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

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

Контрольный урок в 1 семестре

IV. Содержание дисциплины.

Введение в предмет: Искусство и культура**.** Культура и культурология. Сущность, структура и функции культуры. Основные концепции культуры. Принципы типологии культур. Историческая типология культуры. Периодизация истории развития культуры и искусства от древности до современности.

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

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

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

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

Культура и искусство Месопотамии. Мифология народов Междуречья. Эпос о Гильгамеше. Зиккурат – новый тип культового сооружения. Изображение жрецов и молящихся в фигурах «адорантов» (III тыс. до н. э.).

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

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

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

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

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

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

	Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства. Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства. Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества. Тема 6. Литература античности. Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира). Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции. Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде. Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности. Тема 8. Искусство Древнего Рима. Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло. Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера. Тема 9. Музыка в эпоху античности. Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников». «Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания. ***Раздел III.*** ***Средневековье в культуре и искусстве европейских стран*** Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья. Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство.

	Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи. Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья. Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья. Тема 12. Романский и готический стили искусства. Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стиль готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике. Тема 13. Народная смеховая культура средневековья. Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи). Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья. Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов). Тема 15. Культура и искусство Византии. Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи. Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная). Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство. Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство. ***Раздел IV*** ***Искусство Возрождения*** Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства. Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических

	теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию. Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии. Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма). Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения. «Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо. Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения. Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре. Тема 20. Искусство Северного Возрождения. Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения. ***Раздел V*** ***Искусство Нового времени (17-18 вв.)*** Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства. Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика. Тема 22. Искусство классицизма. Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества. Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философски-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

	Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка. Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму. Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков. Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы. Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке. Тема 24. Искусство эпохи Просвещения. Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке. ***Раздел VI*** ***Искусство XIX-XX веков*** Тема 25. Романтизм в истории искусства. Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве. Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века. Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения. Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шанфлёри (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма. «Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки». Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в

	искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века. Тема 27. Модернизм в искусстве XX века. Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством. Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм). Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма. Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций. Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве. Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры. Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства. Проблемы и перспективы развития искусства в современно ситуации.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля: - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса и их обсуждение в ходе семинарских занятий; - проверка заданных конспектов; - проведение контрольных работ; - написание рефератов; Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Список основной литературы:** 1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с. 2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с. 3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с. 5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с. 6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011 7. Ильина Т. История отечественного искусства.Учебник, 5 изд. М., 2010 8. История искусства: в 2 т. М, 2011

9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009
12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005–(Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е-М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

Список дополнительной литературы:

1. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Л., 1973.
3. Гомперц У. Непонятное искусство М, 2016 – 464 с. с илл.
4. Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
5. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.,2001
7. Полевой В. М. Двадцатый век. М., 1990.
8. Соколов М. Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
10. Швинглхурст Э. Сюрреалисты М, 1998

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru
2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226.
3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/
5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/
7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/
8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет

	9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/ 10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/ 11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/ 12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru 13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/ 14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/ 15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/ 16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/ 17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo; 18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/ 19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru 20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/. 21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru. 22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm. 23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru. 24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru 25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин). 26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины). 27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин). 28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru 29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/ *Музеи России, Европы и мира:* 1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm 2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru 3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru 4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – 5. http://www.rusmuseum.ru 6. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org. 7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru 8. Музеи Европы – nearyou.ru 9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de 10. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at

<table>
<tr><td></td><td>11. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
12. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
13. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
15. http://www.polomuseale.firenze.it .
16. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org .</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация дисциплины «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-технические средствами.
Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Божественная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.03</td><td>ЭСТЕТИКА</td></tr>
<tr><td>УК-1</td><td>Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей.
Задачи курса:
– изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»;
– формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Эстетика» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</td><td>Знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества,
– этапы исторического развития человечества;
– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
– принципы поиска методов изучения произведения искусства;
– терминологическую систему;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.	
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

Этимология и смысл понятия «эстетическое». Зарождение эстетики в эпоху античности в трудах древнегреческих философов. Выделение эстетики в самостоятельную науку А. Баумгартеном. Проблема предмета эстетики.

Связь эстетики с другими областями знания. Значение эстетической науки в формировании и развитии личности, ее место и роль в системе культуры.

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

Онтологические основания эстетики. Эстетическое как способ бытия человека в мире, выражение его родовой сущности, восприятие и творчество по «законам красоты». Универсальность эстетического. Взгляды «природников» и «общественников» на происхождение и сущность эстетического. Многообразие проявлений эстетического в разных сферах культуры и видах деятельности. Соотношение эстетики и научного познания, технического творчества. Эстетика спорта, быта, предметной среды. Прикладные сферы эстетического, ДПТ и дизайн.

Искусство в мире эстетики. Роль художественного образования и воспитания в формировании эстетической культуры человека и общества.

	Раздел 3. Система эстетических категорий Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса. Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота. Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества. Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве Тема 5.Возвышенное и низменное Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей. Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве. Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды. Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства. Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке. Тема 7. Категории эстетического сознания Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом. Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

	Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки. ***Раздел 4. Эстетика как философия искусства*** Тема 8. Происхождение и сущность искусства Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства. Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства. Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции. Тема 10. Морфология искусства Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса. Тема 11. Роды и жанры искусства Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества. Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства. ***Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.*** Тема 12. Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки. Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу. Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения. Тема 13. Эстетика Нового времени Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо. Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия). Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У.

	Вордсвордт, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства. Тема 14. Эстетические теории XX в. Отказ от классической модели искусства в эстетики модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно. Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты). Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература 1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004. 2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003. 3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005 Дополнительная литература 1. Всемирная философия. XX век – М., 2004. 2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970. 3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005. 4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012 5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005. 6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003. 7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010. 8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru 2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226. 3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm 4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/ 5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/;

	6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/ 7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/ 8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет 9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/ 10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/ 11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/ 12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru 13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/ 14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/ 15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/ 16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/ 17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo; 18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/ 19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru 20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/. 21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru. 22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm. 23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru. 24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru 25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин). 26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины). 27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин). 28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru 29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/ *Музеи России, Европы и мира:* 1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm 2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru 3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru 4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru 5. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org. 6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru 7. Музеи Европы – nearyou.ru

<table>
<tr><td></td><td>8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de
9. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at
10. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
11. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
12. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – http://www.polomuseale.firenze.it .
14. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-технические средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.04</td><td>РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-5</td><td>Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
– изучение основополагающих текстов художественных произведений;
– формирование навыков анализа литературных произведений;
– изучение базовых понятий теории литературы.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Русская литература» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
<table>
<tr><th>Компетенция</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th></tr>
<tr><td>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и</td><td>Знать:
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
– исторические этапы в развитии национальных культур;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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	**3**	70	2	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Литература Древней Руси

	Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.) **Тема 2. Русская литература XVIII века** Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов. **Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения** Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка. **Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова** Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова. **Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя** Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века. **Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.** Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского. **Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.** Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты. **Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века» (самостоятельные работы студентов)** **Тема 9. Русская литература первой половины XX в.** Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской

	философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г. **Тема 10. Русская литература второй половины XX в.** Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицена. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль освоения дисциплины «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с. 2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 450 3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с 4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016.— 796 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60026.— ЭБС «IPRbooks». 5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с. *Дополнительная литература* 1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова . - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с. 2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы : Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов

	(АВФИЛ) ; В. Н. Аношкина и др. ; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой . – 2. изд . – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505 3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с. 4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с 5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7 6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с. 7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45 8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с 9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.— ЭБС «IPRbooks» Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.

	Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.В.05	**ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ**
УК-2 **УК-3** **ПК-13** **ПК-15**	Разработчик - Богдан З.В./преподаватель ***I. Цели и задачи дисциплины*** Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры. Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания

и распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов ресурсов, системой хозяйствования.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2

Компетенции	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций**
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

	ПК-13 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;	
		Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;	
		Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.	
	ПК-15 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	*Знать:* – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;	
		Уметь: – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;	
		Владеть: – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	7	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики

1.1. Очертания креативного сектора экономики. 1.2. Характеристика потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 1.3. Экономическая форма продуктов культуры. 1.4. Классификация экономических благ культуры. Анализ ситуаций

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры.

2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

	Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры 3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации **Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры** 4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций **Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры** 5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации **Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры** 6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культура. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культура. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций **Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры**
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля: – устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах) – письменные (контрольные работы, эссе, рефераты). Формы итогового контроля - зачет, 7 семестр
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. **Литература** 1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07955-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442204 (дата обращения: 18.12.2019). **Программные средства** ЭБС biblio-online.ru
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.). Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный

<table>
<tr><td></td><td>доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).</td></tr>
<tr><td>Б1.В.06</td><td>МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-5</td><td>Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к фольклорному наследию.
Задачами дисциплины являются:
- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру;
- анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Музыкальная этнография» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</td><td>Знать:
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
– исторические этапы в развитии национальных культур;
– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
– национально-культурные особенности искусства различных стран;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
– соотносить современное состояние культуры с ее историей;
– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
– проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
– работать с разноплановыми историческими источниками;
– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;
– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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	**3**	70	2	
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Русская школа музыкальной этнографии

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

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

	Третий период (1876 – 1930 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры и возникновение сравнительного музыкознания (этномузыкологии). Деятельность Е.Э.Линевой как первой фольклористки, применившей фонограф для записи многоголосных песен. Начало организованного характера собирательской работы. Деятельность Песенной комиссии Русского географического общества (С.-Петербург) и Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва). Развитие русской этномузыкологии. Вклад в эту область А.Л.Маслова. Органичное сочетание в его трудах этнографического, исторического и музыкально-аналитического методов исследования. Значение работ Б.Асафьева этого периода для русской школы музыкальной этнографии. ***Четвертый период*** (1930 – 1970 гг.). Отражение социальных изменений (массовая коллективизация, разрушение сельской общины) на методике научного подхода к исследованию фольклора. Изучение фольклорных жанров, отвечающих советской действительности. Тенденция к сужению специализации наук. Разделение этномузыкологии на два течения: официозную и «теневую». Значение работ К.В.Квитки в этот период. Два периода его деятельности: киевский и московский (с 1933 г.). Активная деятельность в области изучения музыкального фольклора учеников Асафьева – З.В. Эвальд и Е.В.Гиппиуса. Постепенное усиление научно-теоретического уровня музыкальной этнографии, вызвавшее проблемы совершенствования методов нотной записи песен. Повышение требований к обработке фольклорного материала, его систематизации и хранению. ***Пятый период.*** Расцвет музыкальной этнографии. Изменение методологии исследований произведений музыкального фольклора. Усиление технической оснащенности в области собирания фольклора, особенно в области фиксации многоголосия (многомикрофонная запись). Совершенствование методов нотной записи. Публикация огромного количества фольклорных сборников. Комплексный подход в исследовании музыкального фольклора в тесной связи с другими науками. Деятельность известных этномузыкологов Москвы (А.В.Руднева, В.М.Щуров, Э.Е.Алексеев, А.А.Банин, Б.Ефименкова и др.) и Санкт-Петербурга (Ф.А.Рубцов, И.И.Земцовский и др.). **Основные методологические направления русской школы музыкальной этнографии.** Активное использование в музыкальной этнографии методов и приёмов других наук. ***Эволюционистский метод.*** Зависимость формирования культуры, по мнению сторонников данного метода, от природных закономерностей. Влияние внешней среды на ускорение или замедление темпа развития культуры, что явилось причиной сосуществования всех стадий культуры: от примитивных до высокоразвитых. Использование метода *реконструирования* первоначальных фаз развития культуры. Возможность использования метода реконструкции в музыкальной этнографии в исследовании народно-музыкальной традиции с привлечением широкого круга историко-культурного материала. ***Исторический метод*** сводится к технике исследования хорошо документированных источников как письменных, так и материальных. Использование в музыкальной этнографии метода *картографической проекции* отдельных явлений в пространстве и времени (музыкально-выразительные средства, инструменты, обряды и т.д.). ***Социологический метод*** предохраняет от случайного и одностороннего выбора материала, благодаря использованию метода районированной выборки путем заполнения и обработки анкетных данных. В музыкальной этнографии особенно необходим метод ***социальной психологии,*** способствующий изучению личностных свойств индивидов в тесной связи с окружающей средой. Активное использование в музыкальной этнографии ***структурного метода*** (заимствованного из лингвистики). Именно этот метод позволяет получить информацию о мировоззренческой системе народа (не зафиксированной письменно) с помощью определенных *символов, знаков, текстов.* Осмысливаемые конкретной

	социальной средой, они постепенно шлифуются музыкально-народной практикой и становятся *типовыми.* **Тема 2. Региональные традиции музыкального фольклора** Происхождение этнонима *русские.* Употребление с XIX века этнонимов *великороссов* или *великорусы* в отличие от *малороссов* (украинцы). Основные этнографические группы русских: *северные* (окающие) и *южные* (акающие). *Среднерусская* группа как связующее звено между ними. Более мелкие этнографические группы: *поморы, мещёра, казаки, поляки, семейские* и др. Наличие местных традиций русского фольклора. Первые попытки объяснения возникновения разных традиций исследователями XIX века. Активная разработка этой проблемы этномузыкологами XX века. Причины образования региональных традиций: миграция населения, консервация локальных особенностей, влияние окружающей природы, различия хозяйственного и бытового уклада. Семь региональных зон, отличающихся не только стилевыми особенностями музыкального языка, но и бытованием жанровых систем. **Тема 3**. **Западнорусская традиция** Основной регион распространения. Отличительная черта данной зоны бытования русского музыкального фольклора. Специфика свадебного обряда. Народный инструментарий. Особенности многоголосия: преобладание гетерофонии с использованием бурдона. Развитая сеть календарных обрядов. Проявление в них древней языческой религии. Четыре цикла праздников народного календаря, сопровождаемые песнями. Два отличительных признака этих песен: 1/ календарный и функциональный. ***Песни зимнего календаря.*** *Коляды (овсень, втноградье, щедровки).* Их функция, исполнение. Роль ритма в традиции колядного хождения с приплясом. Основные ритмические и ладовые формулы коляд. Роль припева, их наддиалектный характер. *Подблюдные* – как русские песенные гадания над чарой с водой (чародейство). Время гаданий и их функция. Два характерных мелодических типа (МТ) напевов подблюдных песен. Основные ладовые формулы. *Масленичные* – как песни зимнего и весеннего пограничья. Древние истоки обряда масленицы. Его основная функция. Включение в масленицу других ритуалов – чествование молодожёнов, поминовение усопших. Особенности проведение обряда и исполнения песен. Отсутствие определенных ладовых формул в напевах. Причины этого. ***Песни весеннего календаря*** – *веснянки.* Украинское происхождение термина. Формы исполнения веснянок. Традиция «гуканья», его функции. Устойчивость ладовых формул. Речевая праоснова попевок. ***Песни весенне-летнего календаря.*** Христианизация весенне-летних обрядов. *Русальная неделя или зелёные святки. Семицкие* песни, исполняемые на седьмой четверг (семик) после пасхи. *Троицкие,* исполняемые в воскресенье на церковную троицу. Языческий характер этих обрядов, связанные с приветствием первой зелени. Два мелодических типа (МТ) западнорусской традиции. Ладовая формула «майских» песен. Два мелодических типа центральной и восточнорусской традиции. Их отличия. *Купальские* песни – как праздник летнего солневорота Ивана Купалы. Роль оберегов и гаданий. Содержание языческих обрядов. Основные ладовые формулы. ***Песни периода летних и осенних полевых работ*** – *жатвенные.* Основные этапы обряда и их функции. Время исполнения жатвенных песен. Использование всех ладовых формул годового календарного цикла. Причины этого. Фундамент общеславянского «попевочного словаря». **Тема 4. Северорусская традиция** Ареал распространения. Общая характеристика традиции. Формирование её под влиянием природных условий, форм хозяйства, судоходства, фольклора финно-угорской группы и т.д. Особенности многоголосия. Однотембровое (женское) исполнение. Наличия октавного пения. Преобладание эпических жанров в сольной сказительской форме. ***Русский эпос.*** *Былины.* Происхождение термина.

	Время их формирования. Былины киевского цикла. Основное содержание. Новеллистические былины. Отличие их от героических. Былины г. Новгорода. Исторические причины их своеобразия. Идейный смысл новгородских былин. Композиционные особенности. Особенности поэтического стиля: использование гипербол, эпитетов, тавтологических оборотов. Контрастность художественного мира. Три стилистические зоны исполнения былин. Роль сказителей – наследников родовых, семейных школ песенного эпоса северной зоны. Особенности напевов северных былин. *Баллады.* Их происхождение. Загадочно-таинственный характер англо-шотландских баллад. Влияние их на европейскую литературу. Распространение у славянских народов. Основные тематические группы русских баллад: семейно-бытовые, социально-бытовые и исторические. Основное содержание. Отличие исторических баллад от исторических песен. Особенности поэтического стиля. Широкое использование символики, аллегорий, обращений. Особенности композиционных форм: повторение с нарастанием, использование диалогических, монологических форм. Неустойчивость музыкальной формы. Причины изменчивости напевов баллад. ***Песни семейного функционирования.*** *Колыбельные.* Их региональные. Отражение в поэтике северных колыбельных некоторых сторон крестьянского быта. Воспитательное значение их. Пожелание смерти ребёнку в текстах некоторых колыбельных. Разные точки зрения исследователей на причины этого явления. Роль интонирования напевов. Их особенности. *Русская северная свадьба*. Драматургия свадебного действа. Поэтический стиль. Использование характерных эпитетов, символики, метафор. Жанровый круг песен. Преобладание формульных напевов, отличающихся по эмоциональному строю в зависимости от региона бытования: праздничные, драматические, промежуточные. Другие свадебные жанры: причитания, лирические, величальные. *Погребальный обряд.* Его описание. Развернутость, сюжетность похоронных и поминальных плачей. Композиционное строение. Особенности исполнения северных сольных причетов. Образное интонирование. Элементы драматизации в исполнении. **Тема 5. Южнорусская традиция** Ареал распространения. Время возникновения данной традиции. Неоднородность её развития, определяемая различием исторических судеб народа. Ведущая роль песенных жанров, связанных с *хореографией плясового характера*. Приуроченность хороводов к различным периодам календаря. Особенности свадебного обряда. Преобладание в нем плясовых песен. Особенности исполнительской артикуляции песен. Различные виды ансамблей: смешанные, мужские, женские. Мужественный характер лирики. Особенности многоголосия. Музыкальный фольклор донских, кубанских, уральских, оренбургских, астраханских казаков. Казаки-некрасовцы. Воинское содержание их песен. Наличие героического эпоса в многоголосном распеве. Особенности многоголосия, ладового содержания, исполнительской артикуляции и т.д. Курские *танки* и *карагоды*. Их отличительные особенности. Особенности исполнения. **Тема 6. Среднерусская традиция** Регион распространения. История возникновения и развития данной традиции. Её общенациональное значение. Особенности подмосковной манеры интонирования. Лирическая трактовка эпических жанров. Преобладание лирики в свадебном обряде. Особенности исполнения хороводных песен. Особенности многоголосия. *Русская протяжная песня* как особая форма крестьянской песенной лирики данного региона. Протяжная песня как форма и как жанр. Поэтический стиль. Использование символики, характерных эпитетов, обращений, слов с уменшительными суффиксами. Время формирования русской протяжной песни. Интонационные истоки. Основные тематические группы. Композиционное строение песенной строфы. Особенности формы протяжных песен: внутрислоговые распевы,

	словообрывы, повторы, вставные междометия, частицы, союзы, местоимения и т.д. Особенности формообразование мелодики. Песенные запевы, характеристика интонационных тезисов. Развивающая часть мелодии, основные приёмы распева интонационных тезисов. Заключительная часть напева, основные приёмы кадансирования. **Тема 7. Средневолжская традиция** Основные районы распространения. Формирование традиции. Ведущее значение мужских песен вольницы, воинской лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Протяжные песни Ульяновского Заволжья. Русские песни Татарстана (с. Соколка Бугульминского района, с.Николаевка Мензелинского района) и др. **Тема 8. Уральско-Сибирская традиция** ***Уральская традиция.*** Освоение уральских земель русскими переселенцами. Проявление в местном фольклоре некоторых жанровых особенностей северорусского и южнорусского народного творчества. Воздействие на местную традицию и фольклора аборигенов данного края народов финно-угорской и тюркской групп. Особенности местного многоголосия. ***Сибирская традиция.*** Наличие трёх основных самобытных традиций: старожильческой, староверческой (семейские Забайкалья) и поздних переселенцеы. Значение старожильческой традиции как определяющей. Ведущее значение протяжной лирики. Особенности исполнительской артикуляции. Особенности многоголосия. Яркий и броский характер песен семейских Забайкалья. Особенности многоголосия. Напряженность и насыщенность его звучания. Особенности музыкального фольклора поздних переселенцев. **Тема 9. Народные музыкальные инструменты** Основные источники изучения народных музыкальных инструментов. Принципы их классификации. **Духовые (аэрофоны).** ***Флейтовые.*** *Кувиклы (кугиклы, цевница), дудка (сопель, пыжатка), свирель (двойница), свистулька.* Ареал распространения. Строение их. Особенности исполнения. Использование в Древней Руси в пастушеском быту, в ратном деле, в практике скоморохов. ***Язычковые.*** *Сурна.* Устройство инструмента. Использование в ратном деле Древней Руси. Сохранение его у терских казаков. *Жалейка (брелка).* Различные виды. Зоны распространения. *Гармоника.* Принцип звукоизвлечения. История возникновения. Ручные и губные гармоники. Время появления ручной гармоники в России. Коренная реконструкция её. Богатство различных региональных конструкций. Хроматическая гармоника (баян). ***Мундштучные.*** *Труба* (пастушеская и ратная), *рог, рожки* – сольные и ансамблевые **Струнные (хордофоны).** ***Щипковые.*** *Гусли.* Первые упоминания о них. Разновидности гусель – псалтырь (шлемовидные), звончатые (крыловидные), настольные (прямоугольные). Их устройство. *Балалайка.* История возникновения и названия. Первоначальный вид, дальнейшее совершенствование. Быстрое внедрение в быт. Причины этого. ***Смычковые.*** *Смык* как предшественник *гудка* и *скрипки.* Время первого и последнего упоминания о нем. *Гудок.* Способы игры на нем. *Скрипка.* Ранние названия: *скрипель, скрипица, скрыпка.* Особенности строения и звучания. Исполнительские традиции этого инструмента в Смоленской и Курской областях. **Мембранные (мембранофоны).** *Бубны ратные.* Их устройство. Принцип звукоизвлечения. *Тулумбас, набат, накры* – военные инструменты, существовавшие до реформ Петра I. *Бубен.* Его устройство. Бытование в практике скоморохов и медвежьих поводчиков. **Самозвучащие (идиофоны).** *Ложки, трещотки*. Применение в музыкальном быту. Сигнальные инструменты – *било* и *колокол*. Первые упоминания о колоколе. Способы звукоизвлечения в России и на Западе. Развитие ритмического звона. Ростовская звонница. Количество

	колоколов, названия их. Различные виды звона. *Пастушья барабанка.* Ареал распространения. Применение в быту. Способы игры. **Тема 10. Ладовое строение песенного фольклора** Малообъёмные звукоряды в русской народной музыке ангемитонной и диатонической природы. Их генезис и различная интонационно-смысловая основа. Становление и развитие музыкального языка. *Ангемитонные напевы.* Характерность их для архаичного слоя календарных песен. Основные зоны их распространения. Основные типовые попевки ангемитонных структур. Их формульность. Степень употребления их в различных песенных жанрах обрядового фольклора. Принципы ладообразования в ангемитонных напевах. Наличие нескольких опорных тонов. Особенности *диатонических напевов*. Истоки диатоники. Простые формы ладообразования. Квартовые лады. Наличие двух групп. Их особенности. Квинтовые лады. Их особенности. «Мнимая диатоника». Сложные формы ладообразования. Раздельное и слитное соединение музыкальных фраз с простыми диатоническими ладами. Определение сложных форм ладового содержания песен. **Тема 11. Взаимосвязь стиха и напева. Композиционные особенности** Три вида стихосложения. Особенности русского языка и песенной речи. Силлабический стих. Основные признаки его. Преобладание его в календарно-обрядовых, свадебных песнях Тонический стих. Его признаки. Преобладание его в эпических жанрах. Особенности взаимосвязи текста и напева. Идентичность стиховых и мелодических цезур. Силлабо-тонический стих. Его признаки. Проявление его в поздних жанрах, в частности, в городской бытовой лирике. Двойственность стопного ритма. Многократное повторение напева с различными словами как характерная черта народных песен. Наличие напевов с разными текстами и напевов с закрепленными текстами. Однострочная или стиховая композиционная форма. Использование её в эпических жанрах, причетах и в некоторых жанрах обрядового фольклора. Строфическая форма. Её признаки. Народно-песенная строфа. Её особенности. Сочетание строфической формы и стиховой. Композиционные особенности протяжной песни. **Тема 12. Татары – как этническая общность** Происхождение этнонима *татары.* Основные территориальные группы татар – азиатская (сибирские), европейская (волго-уральские) и промежуточная (астраханские). Различные субэтносы татар Волго-Камья: казанские татары, мишари, касимовские татары и субконфессиональная группа православных татар (кряшен). Различные региональные группы субэтносов волго-камских татар. Локальные самоназвания этнотерриториальных групп татар – астраханских и сибирских. **Тема 13. Жанровая система музыкального фольклора в контексте истории** Музыкальное искусство как памятник духовной культуры и истории народа. Социально-общественная жизнь народа как движущая сила развития музыки, пения, интонирования. Формирование и развитие жанровой системы народной музыки татар волго-камского региона за тысячелетний период. Принятие мусульманства (922г.). Формирование феодального строя. Переход населения на оседлый образ жизни с образованием широкой сети городских и сельских поселений с разными традициями музыкальной культуры: языческой и мусульманской. *Сельская культура.* Наличие аграрных обрядов, включающих песни (ќырлар), пословицы-приметы (мђкђл-сынамышлар), присловия (такмазалар), заклинания (келђњ сњзлђре), заговоры (им-томнар), ритуальные возгласы (сљрђн сугулар), танцы и т.д. Господство коллективного начала в сельской общине, породившее многоголосное пение. Формирование своей жанровой системы и характерной звуковой семантики

	музыкального фольклора. Сохранение этих особенностей в редуцированных формах в музыкальном фольклоре кряшен, чувашей и финно-угорских народов Волго-Урала. *Городская культура.* Господство ислама. Внедрение арабской графики. Усвоение культурных достижений стран Востока и восточных языков. Распространение суфизма и произведений (*мөнәҗәт*) поэтов-суфистов (А.Ясави, С.Бакыргани). Формирование булгарского просвещения, поэзии, науки под влиянием восточной городской культуры. Создание поэтических произведений на тюркском языке, но по правилам арабо-персидской поэтики. Постепенная фольклоризация литературно-поэтических произведений и формирование на их основе фольклорных жанров - *мөнәҗәт* (мунаджат*), бәет* (баит), *дастан*. Напевное произнесение этих произведений. Формирование четкой знаковости, определенного стилистического кода в их интонировании, монодической традиции исполнения. Формирование различных этносов – казанцев и мишарей – со своими особенностями в материальной и духовной культуре в период Казанского ханства. Расцвет литературы и музыкального искусства. Выдвижение крупных поэтов – Мухаммада Амина, Мухаммадьяра. Кул Шерифа и др. Распространение литературных произведений турецких, азербайджанских поэтов и писателей. Широкая популярность произведения турецкого поэта М.Челяби «Мухаммадия». Активное развитие профессионального творчества в вокальной и инструментальной сфере. Монодичность - как господствующий тип мышления мусульманского населения Казанского ханства. Постепенное формирование жанра протяжной песни (*озын кљй),* способствовавшее развитию нового музыкального мышления, воплощенного в феномене мелодического развертывания, распевания отдельных слогов, зависимых от творческой фантазии певца. Присоединение Казанского ханства к Русскому государству (1552). Ликвидация Казани как столицы ханства. Миграция казанских татар. Периферийные поселения (Атня, Саба, Алабуга) как центры сохранения духовной культуры казанских татар. Мусульманское духовенство как идеологическая основа сохранения самобытности духовной культуры, в том числе и музыкальной. Трансформация песенной лирики казанских татар. Формирование двухчастных песен в жанре *озын кљй* с разными стилевыми особенностями в запеве и припеве. Усиление изоляции сельского населения от городских (казанских татар) в связи с начавшейся политикой христианизации с середины XVI века. Отсутствие у православных татар влияния восточных и позднее европейских культур. Земледелие – как главный источник доходов кряшен. Сохранение древних элементов в материальной и духовной культуре, в частности обрядовой жанровой системы напевов, связанных с аграрным календарем и многоголосного пения. Образование группы православных татар – *кряшен* со своими локальными группами, отличающихся определенным своеобразием. Бакалинские кряшены и нагайбаки. Различные версии их происхождения. Возрождение города как центра национальной культуры в конце XVIII столетия. Появление двух стилей в песенной лирике казанских татар (*авыл кљйлђре и салмак кљйлђре)* как результат возрастания различий между городской и сельской культуры казанских татар. Период промышленного капитализма. Формирование на рубеже XIX и XX вв. татарской буржуазной нации. Влияние реформаторского движения *джадидизма* и его влияние на развитие духовной культуры казанских татар. Демократизация музыкальной жизни казанцев. Освоение новых инструментов, возрастание интереса к европейским бытовым танцам, к песням других народов. Возникновение новых форм музицирования, профессионального исполнительства и творчества. Формирование нового пласта татарского музыкального искусства – *бытовой музыки* (вокальной и инструментальной). Господствующее значение песен в этой сфере, более доступных и массовых. Частая сменяемость мелодий бытовой музыки, подверженность городских татар к песенной моде.

	Советский период. Кампания культурного строительства власти Советов. Обновление песен традиционных жанров текстами, отвечающими духу современности. Политизация и сельского песенного быта. Новая жизнь традиционных жанров в селах казанских татар – *такмака*, *әйләп-бәйләп уеннары* и *уен җырлары*. Делегализация музыкально-поэтических произведений письменной культуры мусульман. Ликвидация арабской графики. Нарушение института преемственности в этом виде народно-музыкального творчества татар-мусульман. Большие изменения в песенном быту татар во второй половине XX века. Причины этого. Расцвет современной *бытовой* песни в последней четверти XX века. Постепенное исчезновение традиционных жанров. **Тема 14. Жанровая система книжного интонирования мусульман** Развитие письменной литературы в связи с принятием ислама и заменой рунической графики арабской. Стихотворная форма этих сочинений. Формирование музыкально-поэтических произведений книжного интонирования. Поэма *Кысса-и-Йусуф* Кул Гали (1233). Истоки сюжета. Причины её популярности. Содержание. Поэтический стиль, форма. Дастан *Tahup hђм Зьхрђ*. Время его бытования. Создание произведения поэтической литературы на основе *дастана* неизвестными поэтами. Произведение на этот сюжет поэта Ахмета Уразаева-Курмаши (1879). Публикация его. Широкая популярность данного произведения, его фольклоризация. Время и место создания книги *Мухаммадия* турецкого поэта М.Челяби. Музыкально-поэтический жанр мусульман *мьђђќђт*. Зарождение и развитие его. Сборник мунаджатов идеолога суфизма А.Ясави и его ученика С.Бакыргани (*Бакырган китабы*). Популярность их произведений у мусульман Волго-Камья. Сборник мунаджатов *Бђдђвам.* неизвестного автора Основное содержание отдельных четверостиший, особенности рифмовки. Классификация мунаджатов по функционально-тематическому принципу. Основная идея религиозных мунаджатов. Близость их жанрам Восточной классической поэзии. Основное содержание мирских мунаджатов. Создатели и исполнители произведений этого жанра. Проявление в них особенностей лирических жанров. Музыкально-поэтический жанр *бђет (баит).* Жанрово-тематическая классификация произведений этого жанра. Трагичность их эмоционального звучания. Композиция баитов. Основные формулы зачинов. Особенности повествовательной и заключительной частей. Широкое употребление аллегорий, устойчивых эпитетов. Четкая организация стиха баитов. Особенности стиля напевов жанровой системы книжного интонирования. Реализация *тюркского аруза* в виде четких метроритмических формул. Ладоинтонационные особенности напевов. Господство ангемитонных и пентатонных структур (в объеме квинты, сексты, септимы) со своими закономерностями интонационного развития, соотношением трихордовых и тетрахордовых попевок, опорных тонов, кадансов и т.д. Формирование определенных звуковых «отложений» в виде интонационных формул. **Тема 15. Казанские татары** Народные праздники *Сабантуй* (свадьба плуга или яровых) и *Ќыен* (Сбор). Описание их. Обряды семейного функционирования: свадьба, похороны. Скромная роль музыки в обрядах. Причины этого. Формирование протяжной лирики ***озын көй*** как распевного исполнения напевов книжной традиции. Отличительные особенности сольного интонирования протяжной лирики казанских татар от башкирских *озон кой*. Поэтический стиль жанра *озын кљй* казанских татар. Господство любовной лирики как продолжения концепции суфизма «божественной любви». Использование в текстах любовно-ласковых обращений, вопросов. Богатство поэтических образов. Параллелизм – как распространенный художественный прием.

	Использование речевых клише (повторяющихся эпитетов). Одночастные и двухчастные *озын кљйлђр.* Различные виды композиционных форм. Особенности контрастных двухчастных песен. Определение их в татарской этномузыкологии. Различные приемы расширения композиционной строфы: использование повторов слов и фраз, асемантических вставок, частиц, огласовок. Их основные функции. Музыкальный стиль. Особенности исполнительского феномена *моћ*. Полная зависимость механики распевов от творческой индивидуальности исполнителя. Характеристика ладовой организации. Её особенности. Интонационное единство мелодики одночастных *озын кљй*, достигаемое распевно-вариантной разработкой начального интонационного зерна. Дальнейшая трансформация песен жанра *озын кљй*, в частности содержащих контраст рефренных композиций. Возникновение двух песенных стилей: ***авыл кљйлђре*** и ***салмак кљйлђр***. Содержание их. Особенности ладового и ритмического развития мелодики. Отличительные особенности этих жанров. Зарождение на рубеже XIX и XX вв. нового жанра песенной лирики казанских татар – ***городской бытовой лирики*** (кыска кљйлђр). Массовый характер бытования произведений данного жанра. Обновление музыкальной семантики напевов, особенно ладово-интонационного содержания. Олиричивание традиционных ритмов *такмака* и *рукна* тюркского аруза (фаилатун). Переинтонирование инонациональных напевов в мелодике некоторых татарских баитов. Песенный репертуар шакирдов медресе. Истоки напевов их песен. Мелодические источники татарских песен периода революции и гражданской войны. ***Современная бытовая лирика***. Формирование новой вида музыкального искусства - б*ытовой музыки* или «третьего пласта» (Конен) после фольклорной и профессиональной. Определение *бытовой музыки* Б.Асафьевым, А.Сохором. Господствующее значение песни в данной сфере, формирующей «музыкальную атмосферу эпохи». Новый этап развития татарской бытовой песни. Огромная роль средств массовой информации в её популяризации – аудио и видеокассет, огромного количества сборников песенных текстов и т.д. Сохранение в содержании этих песен традиционных тем. Изменения в их воплощении, связанные с активной миграцией татарской молодежи из сел в столицу. Стилистическое обновление мелодики современной татарской бытовой песни, выраженное в использовании элементов «русскоязычной» песенности, западноевропейских танцевальных ритмов, эстрадно-джазовой музыки и т.д. Исчезновение из быта жанров традиционного фольклора и превращение его в наследие (фольклоризм). **Тема 16. Татары-мишари** Сохранение некоторых календарных обрядов, *нардуган, ќимчћчћк, чип—чип и др.* Семейно—бытовые обряды. Описание. Большая роль в них музыки. Протяжная лирическая песня мишарей (озын кљй). Господство социально-бытовой тематики. Новеллистический характер содержания. Разногласия в жанровом определении произведений протяжной лирики мишарей среди филологов и музыковедов. Особенности поэтического стиля. Отсутствие влияния идеологии суфизма. Поэтическая форма песенных текстов. Музыкально-стилистические особенности. Разнообразие ладовых структур. Преобладание гемитонного пласта. Особенности использования ангемитонных ладовых структур. Различные виды его реализации. Своеобразие ритмического и интонационного развития мелодики. **Тема 17. Православные татары (кряшены)** Старинный праздник зимнего солнцестояния *Нардуган* (Шайтан бђйрђме). Описание. Особенности проведения его у бакалинских кряшен. Весенние обряды – *Бермђнчек буткасы* (Вербная каша), *Сљрђн,* предшествовавшие основному обряду магического характера

	Сабантуй. Описание обрядов, проводимых перед севом. Переориентация некоторых праздников в русские (Семик, Троица, Петров день). Гостевой и свадебный обряды. Сценарий этих ритуалов. Поминальные обряды. Основные жанры необрядового фольклора – сезонные, лирические, такмаки, напевы уличных гуляний и т.д. Местные особенности проведения аграрных и семейных обрядов у нагайбаков. Появление нового обряда *Казак озату* (Проводы казака). Сохранение старинных жанров казанских татар (*такмак, бҕет)*. Сильное влияние культуры русского казачества в музыкальном языке песенной лирики: диатонизация напевов, типовые формы интонаций и многоголосия казачьего фольклора. **Поэтический стиль.** Преобладание импровизаций в песенных текстах. Объективность высказывания в поэтическом содержании песен. Господство эстетических критериев, тесно связанных с коллективным мышлением кряшен. Полное отсутствие субъективизма в песенной лирике. Параллелизм – как наиболее распространенный композиционно-художественный прием. Его особенности. Богатство поэтических образов: объективно-предметных и обобщенно-философских. Использование повторяющихся эпитетов, «русизмов», топонимики (названия сел, рек). Особенности поэтической строфы. Использование повторов отдельных строк, рефренных композиций. Другие приемы усложнения композиции строфы: внутрислоговые распевы, повторы отдельных слов и фраз, вставные асемантические частицы, междометия и т.д. Использование в песенной лирике бакалинских кряшен «цепного запева», словообрывов, характерных для русской протяжной лирики. **Музыкально-стилевые особенности.** Особенности ритмической организации. Преобладание квантитативной системы ритмики ямбического характера. Два пласта ладоинтонационной организации: *типовой* и *атиповой.* Основные формы этих пластов. Особенности реализации типового пласта. Многоголосная традиция кряшен. Различные проявления её в музыкальном фольклоре казанско-татарских кряшен, бакалинцев и нагайбаков. Преобладание более архаичной гетерофонной фактуры у казанско-татарских кряшен. Два вида данной фактуры. Близость к многоголосию русских казачьих песен у нагайбаков. Специфические особенности многоголосия коллективного пения бакалинцев. Наличие однотембровых и разнотембровых ансамблей. Различные виды фактур многоголосия: тесное расположение (в амбитусе квинты, сексты) и октавное удвоение (октавный параллелизм). Различные типы реализации этих фактур. **Тема 18. Народные инструменты** Источники, дающие сведения о старинных народных инструментах: письменные памятники, устное народное творчество. **Духовые. *Флейтовые.*** *Кьпше курай***.** Разновидности его. Конструктивные особенности. Приемы игры. Сольная традиция исполнения. Репертуар и функции инструмента. *Таш сыбызгы* (каменная свистулька). *Тал сыбызгы* (ивовая свистулька). Приемы игры. Принцип звукоизвлечения. Внешние формы. ***Язычковые.*** *Камыл сыбызгы* (свисток из соломы). Конструктивные особенности. Динамические возможности. *Сърнай* (дуда). Мьгез (рог). Материалы для изготовления. Конструктивные особенности. Особенности тембра и строя. Основные функции этих инструментов. *Кубыз* (губная арфа). Разновидности инструмента. Приемы игры. Различные функции инструмента. *Гармун* (гармонь). Время распространения в России. Разновидности русских гармоник. Время распространения у татар-мусульман. Разновидности татарских гармоник. Репертуар. **Струнные. *Щипковые.*** *Гьслҕ* (гусли). Конструктивные особенности. Приемы игры. Основной репертуар. Бытование преимущественно у православных татар (кряшен). Функции инструмента. *Домбра.* Упоминание этого инструмента в письменных памятниках.

	Конструктивные особенности. Приемы игры. Причины исчезновения из быта татар Волго-Камья. Русская балалайка в современном быту православных татар (нагайбаков, бакалинцев) под названием *думбыра.* ***Смычковые.*** *Кыл кубыз* (струнный кубыз) – смычковый инструмент. Широкое бытование его у других тюркоязычных народов: узбеков (*кобуз),* казахов *(кобыз)*, киргизов *(кыяк)* и др. Упоминание о нем в произведениях фольклора и письменных памятниках. Конструктивные особенности. Приемы игры. Постепенное вытеснение кубыза из быта татар Волго-Камья русской скрипкой *(скрипкэ).* Сохранение приемов игры на кубызе в исполнительской практике народных скрипачей. Использование этого инструмента в качестве сольного и аккомпанирующего. Бытование скрипки у нагайбаков с сохранением аутентичного названия *кубыз.* **Тема 19. История собирания и публикации музыкального фольклора** Четыре периода в развитии собирательской и нотографической деятельности. ***Первый период*** истории нотографии (XIX). Этнографический интерес русских исследователей к духовной культуре «инородцев». Публикации отдельных песен казанских татар И.Добровольского и А.Ф.Риттиха. Создание Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете. Цели и задачи его. Труды В.А.Мошкова и С.Г.Рыбакова и их значение в истории татарской нотографии. Деятельность певца, исполнителя народных песен Г.Еникеева (1864-1931) по собиранию татарского и башкирского песенного фольклора. ***Второй период*** истории собирания и нотографии (1900 – 1940 гг.). Использование звукозаписывающей аппаратуры (фонографа). Деятельность Кабинета экспериментальной фонетики при Казанском университете и его организатора профессора В.А.Богородицкого. Сборник «Восемь татарско-башкирских песен» М.И.Берг. Нотные сборники фонографических записей татарских песен немецких ученых Г.Шюнемана и Р.Лаха. Социально-экономические изменения на рубеже XIX и XX вв., связанные с формированием татарской буржуазной нации. Рост национального самосознания. Интерес к музыкальному фольклору своего народа со стороны татар. Сборник татарских и башкирских наигрышей для курая профессора М.Султанова. Деятельность первого композитора, фольклориста С.Габаши. Его первая экспедиция по собиранию татарского музыкального фольклора. Экспедиция скрипача Х Губайдуллина и поэта А.Ерикеева к касимовским татарам. Экспедиция фольклориста Х.Ярми и поэта к сибирским татарам. Деятельность Кабинета музыкального фольклора при Наркоме ТАССР под руководством А.Эйхенвальда и А.Ключарева. ***Третий период*** (1940 – 1990 гг.). Подъем собирательской и исследовательской деятельности в области народной музыки. Активная публикация фольклорных произведений в сборниках, книгах, статьях. Первые крупные издания сборников татарского музыкального фольклора композиторов А.Ключарева, М.Музафарова, Дж.Файзи. Принципы систематизации материала. Не научная, а общемузыкальная ценность их слуховых нотировок песен. Сборники музыкального фольклора этномузыкологов М.Н.Нигмедзянова и Р.А.Исхаковой-Вамбы. Их достоинства и недостатки. ***Четвертый период***. Возрастание интереса к собиранию и публикации татарского музыкального фольклора на рубеже XX и XXI вв. Интерес к противоположным сферам музыкального фольклора: к наиболее древним пластам (сборники композиторов Ш.Шарифуллина, К.Хуснуллина) и современной песенной лирике (сборник этномузыколога З.Сайдашевой). Активная собирательская деятельность в рамках фольклорно-этнографической практики студентов Казанской государственной консерватории под руководством профессора З.Н.Сайдашевой.

	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Форма текущего контроля: устная — собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками. Формой итогового контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 2 семестра.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005. 2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005. *Дополнительная литература* 1. Асафьев Б. О народной музыке 2. Былины. Русский музыкальный эпос / Сост.В.Добровольский, В.Коргузалов. М., 1981. 3. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975. 4. Земцовский И. Русская протяжная песня. Л., 1967 5. Руднева А.В. Курские танки и карагоды: таночные и карагодные песни и инструментальные пьесы. М., 1975 6. Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и документы // Вступ. ст., сост., коммент. П. А.Вульфиуса. – М., 1979. 7. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. – М., 1983. 8. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Учебник. — М., 2007. 9. Щуров В. Жанры русского музыкального фольклора: Хрестоматия. — М., 2007. 10. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. М., 1998. *Электронные образовательные ресурсы* Портал «Русский фольклор в современных записях» - http://folk.ru/ Портал «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика - http://www.ruthenia.ru/ Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru Фольклорно-информационный портал - http://www.folkinfo.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - http://feb-web.ru/ **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания

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

<table>
<tr><td></td><td>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.01</td><td>ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.01.01</td><td>ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-2
УК-3
ПК-13</td><td>Разработчик - Арсенова Н.В./старший преподаватель</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений.
Задачи курса:
- формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией управления проектами;
- разработка целей деятельности организации и учреждения, процедур согласования и увязки планов, проведения анализа внешней и внутренней среды, разработка общей и конкурентной стратегий, овладение основными инструментами создания и продвижения музыкальных продуктов и услуг;
- овладение основами правовых норм, основ фандрейзинга (краудфандинговых платформ) и тд.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Основы музыкального менеджмента» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
– понятийным аппаратом в области права;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
		Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
	ПК-13 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;	
		Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;	
		Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 4 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	4	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1 Введение в курс «Основы музыкального менеджмента». Базовые понятия

Тема 1. Дисциплина «Менеджмент»: содержание, сущность. Категории, виды, функции менеджмента.

	Содержание и сущность категорий: «менеджмент», «руководство» и «управление», «менеджмент в сфере культуры и искусства» и тд. Фундаментальные понятия менеджмента в сфере культуры и искусства как междисциплинарной области интеллектуальной деятельности людей. Менеджмент в системе экономических дисциплин. Менеджер как профессионал-управленец. Философско-этический инструментарий менеджера. Культура и искусство как деятельность в сфере услуг. Результаты ее деятельности в предметно-вещественной форме и в нематериальной форме, их характеристики. Категории менеджмента: объект, субъект, функции, виды, методы и принципы. Объекты менеджмента, его виды: операция, проект, система. Объекты управления — разновидности менеджмента: административный, инновационный, производственный, менеджмент персонала, экологический, инвестиционный, творческий, антикризисное управление. Функциональные области деятельности объекта: маркетинг, производство, финансы, кадры. Школы менеджмента: эмпирическая, ситуационная, системная, процессная. **Тема 3.** Компетенции менеджера. Типы менеджмента. Определение понятия «менеджер». Основные компетенции менеджера. Управленческие роли по Г. Минцбергу. Типы менеджмента: организационный менеджмент, стратегический менеджмент, текущее управление. Классификация менеджмента, учитывающая функциональный признак: управление производством (производственный менеджмент), управление финансами (финансовый менеджмент), менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент логистики. **Тема 4** Организация в сфере культуры и искусства. Жизненный цикл и типы организации. Свойства организации: целостность, структурность, взаимозависимость структуры и среды, иерархичность, множественность описания каждой системы. Открытые и закрытые системы. Менеджмент как система управления организацией сферы культуры и искусства в разрезе определенных признаков: взаимосвязь между организацией и внешней средой, взаимосвязь между объектом управления и субъектом управления. Жизненный цикл и типы организаций. Модель жизненного цикла организаций Ларри Грейнера. Модель жизненного цикла организаций Ицхака Адизеса. Жизненный цикл организации по Б. З. Мильнеру. Три группы организаций культуры и искусства. Предпринимательская деятельность в сфере культуры и искусства: частная фирма или единоличное предприятие, партнерство, корпорация. Некоммерческие организации и некоммерческая деятельность: учреждение, фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, ассоциация (союз), государственная корпорация, общественная организация. Особенности менеджмента некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства. **Раздел 2. Основы методологии менеджмента** **Тема 5.** Цели и миссия организации. Формирование целей как часть методологии менеджмента. Цель — фундаментальное понятие теории управления. Целевая функция. Формирование цели организации. Реализация целей организации через стратегию, тактику, миссию организации. Миссия организации как главная цель организации, ради которой она создана и которая характеризует определенный вид ее деятельности. Стратегия организации — разработка концепции, прогноза или программы. Тактика как система мер по реализации стратегии в определенные промежутки времени деятельности организации. Классификация целей: общие (главные) и специфические; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

	Тема 6. Функции менеджмента Задачи и функции Задачи менеджмента — осуществляемые посредством выполнения одной или нескольких работ, или части работы. Классификация задач по характеру влияния на эффективность деятельности организации: четыре группы. Технологии менеджмента. Функция менеджмента как целенаправленный вид управляющего воздействия: общие, специальные (частные) и вспомогательные функции. Основные (общие) функции управления, связующие функции, частные функции. Специфическая функция управления: разработка культурно-просветительской миссии. **Тема 7.** Методы менеджмента. Определение термина «метод», «методический аппарат», «методический инструментарий. Методы менеджмента: организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; экономический, обусловленные одноименными стимулами; социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности сотрудников. Специфические (частные) методы: по содержанию управления, по мотивации воздействия, по организационной форме, по сфере применения, по объекту управления. Принципы формирования методов. **Тема 8.** Организация. Классификация А. Файоля. Понятие организации — процесса создания организационной структуры, способной предоставить людям возможность эффективно работать для достижения организационных целей. Принципы выполнения функции организации. Делегирование — элемент формирования организационных структур. Ответственность — обязательство выполнить задачи и отчитаться за их выполнение. Полномочия — ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на выполнение определенных задач. Централизованные и децентрализованные. Организационная структура как состав управленческих подразделений предприятия. Основные виды структур: линейно-функциональная, дивизиональная (по продуктам, группам покупателей, либо по географическим регионам), проектная, матричная, горизонтальная (процессная), модульная и гибридная. Типы организационных структур управления творческими коллективами культуры и искусства. Проектирование оргструктуры управления: классическое, поведенческое, системно-ориентированное, ситуационное. Задачи менеджеров высшего, среднего и низового уровней. Оргструктура вертикальная и оргструктура горизонтальная. **Раздел 3. Менеджмент в сфере культуры** **Тема 9.** Мотивация и оценка деятельности в менеджменте музыкального искусства. Основные понятия: мотивация, потребность, мотив, стимул, стимулирование, мотивирование. Эволюция концепций мотивации: традиционный подход, подход с позиций человеческих отношений, подход с позиции человеческих ресурсов, современный подход к мотивации. Проблемы мотивации экономического поведения. Эволюция подходов к исследованию экономического поведения. Базовая модель экономического поведения Дж. Катоны. Оценка производительности труда. Две модели мотивации производительности труда в сфере культуры и искусства. **Тема 10**. Арт-менеджмент. История арт-менеджмента: Европейский путь. Древнегреческий театр. Диониссийские праздники. Начало профессионального композиторского творчества. Развитие инструментальной музыки. Формирование концертного менеджмента в XIX века. Арт-

	менеджмент в России. Русское музыкальное общество. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Финансовый блок, организационно-правовой блок, творческо-управленческий блок, PR-блок. **Тема 11.** Роль продюсера в менеджменте музыкального искусства. Понятие «продюсера» в музыкальном бизнесе. Деловые качества продюсера. Профессиональные качества продюсера. Понятие «роль» в продюсерской деятельности. Продюсер проекта как главная фигура музыкального бизнеса. Функции продюсера в ролевой структуре. Роли продюсера: руководитель, лидер, креативный директор, дипломат, предприниматель, наставник, менеджер, исследователь-прогнозист, информационный агент. **Тема 12.** Авторское право. Управление интеллектуальной собственностью. Стриминговые сервисы как способ защиты авторских прав. История становления авторского права. Бёрнская конвенция, Стокгольмская. ВОИС — Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Понятие авторского права и интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства. Формы интеллектуальной собственности. Классификация прав. Исключительное авторское право на произведение и неисключительное право на произведение. Исключительные права автора на использование произведения. Имущественные права на использование произведения. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Сроки действия и порядок передачи прав. Авторское право на музыкальный продукт. Авторский договор. Договор трудового характера. Авторский договор заказа. Авторский договор на создание служебного произведения. Способы регистрации произведения искусства: публичное исполнение, регистрация в РАО, нотариальная регистрация. Основы и принципы работы РАО (Российского авторского общества). Основные положения исследования Питера ди Колы (США). Стриминговые сервисы как способ реализации продукта интеллектуальной деятельности. Виды стриминговых сервисов и условия использования: Яндекс музыка, Apple Music, Spotify, Deezer и тд **Тема 13.** Управление сольным и коллективным проектом. Звукозапись. Сольный проект и его особенности. Формирование концепции сольного проекта: имидж, репертуар, поведение. Продюсирование коллектива, отличительные черты. Продюсерская компания, построенная по функциональному принципу. Продюсерская компания, построенная по принципу специфики выпускаемых проектов. Продюсерская компания, построенная по принципу процессов. Продюсерская компания, построенная по территориальному принципу. Структура индустрии звукозаписи за рубежом. Крупные звукозаписывающие компании: A&R; продажи; маркетинг; продвижение; управление производством товара; интернет и другие современные формы телекоммуникации; производство; финансы; управление бизнесом/юристы; международный отдел. Независимые компании. Независимая фирма, продукцию которой распространяет главный лейбл. Полностью независимая фирма. Независимые дистрибьюторы. Основные методы расчета гонорара. Бесплатный товар. Рекламные образцы. Гарантия возврата. Резервы. «Старый» метод расчета гонорара. Условно бесплатные товары. Гонорар за компакт-диски. 90% чистых продаж. Контракты с продюсерами и звукорежиссерами. Современные контракты на звукозапись. **Тема 14.** Создание и издание музыки. Механизм издательского дела. Типы издателей. Источники дохода. Гонорар за публичное исполнение. Распределение доходов от лицензирования. Нотные издания. Лицензия на синхронизацию и транскрипцию. Электронная передача данных — цифровые скачивания, рингтоны, распространение в интернете, подписка и подкастинг. Контракты композиторов: гонорар композитора; типовой контракт,

	доходы от исполнения; гонорар за нотные издания; долгосрочный контракт с композитором; сотрудничество (двух или более авторов песен); творческий контроль; возврат авторских прав. **Тема 15.** Фандрейзинг. Краудфандинг как часть фандрейзинга. Понятие *«фандрейзинга»* и его этапы. Формирование пакета документов: описание проекта; программное описание проекта; поддержка проекта; бюджет проекта; спонсорские градации; спонсорская реклама и PR; прогноз спонсорского эффекта; письмо-запрос. Специфика фандрейзинга в музыкальной индустрии. Факторы успеха при работе с потенциальными спонсорами. Краудфанданг как часть фандрейзинга. История становления краудфандинга: первый опыт привлечения финансов, осуществленный Пулитцером. Краудфандинговые платформы за рубежом и в России: KikcStarter, BoomStarter, «С миру по нитке», Planeta.org, Kroogi и тд. Основы работы на краудфандинговых платформах. **Тема 16.** Event-менеджмент в сфере культуры и искусства. Технология событийного менеджмента. Event-менеджмент и развитие социального партнерства. Оценка эффективности специальных событий. Примеры организации event. Отличие event от мероприятия. Виды специальных событий: презентация, конференции, праздники, конкурсы, фестивали, церемонии, выставки, ярмарки. Каждый event — это мероприятие, но не каждое мероприятие — event. *Специальные события (special events)* как социальная практика, широко используемая в современной деловой активности, политической жизни, социальных коммуникациях.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль предполагает: – проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания; – опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; – взаимооценку выступлений на семинарских занятиях. Промежуточный контроль предусматривает: – результаты работы на семинарских и практических занятиях; – тестирование остаточных знаний по блокам изученного материала. Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при проведении зачета.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 2. Корнеева С. Музыкальный менеджмент: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012 (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: Диалектика, 2006. 5. Переверзев М. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. М.: ИНФРА-М, 2010. — 192 с.

	6. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры / Г. Тульчинский, Е. Шекова. СПб.: Лань, 2009. 7. Тульчинский Г. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. СПб.: Лань, 2010. *Дополнительная литература* 1. Баталов А. Учитесь просить деньги: Материалы лекций грант-менеджеров. М.: ФКЦ АСНОУ, 2007. 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. Под науч. Ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012. 3. Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного выступления. М., 2007. 4. Лурье А. С. Специфика концертной деятельности. М., 1996. 5. Лурье А. С. Управление концертным делом. М., 1998. 6. Музыкальное и театральное продюсирование: Российский и зарубежный опыт. Сб. статей. М., 2008. 7. Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сборник статей. М.: Композитор, 2010. — 192 с. 8. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. СПб.: Контрфорс, 1999. 9. Силонов И. Авторское право в шоу-бизнесе: Нормативные акты и комментарии. М., 2001. 10. Стойкович Б. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг / Б. Стойкович, М. Драгичевич-Шешич. Новосибирск, 2000. 11. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Лань, 2011. 12. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб.: Алетейя, 2006. *Электронные образовательные ресурсы* Бизнес-портал — AUP.Ru http://www.aup.ru/ Журнал «Art-менеджер» — http://www.artmanager.ru ВОИС. — https://www.wipo.int/portal/ru/ KickStarter. — https://www.kickstarter.com/ BoomStarter. — https://boomstarter.ru/ **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный

	Язык: английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание:** **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.В.ДВ.01.02	**ОСНОВЫ ФАНДРЕЙЗИНГА**

<table>
<tr><td rowspan="2">УК-2
УК-3
ПК-13</td><td>Разработчик - Гумерова А.Т./ доцент, кандидат искусствоведения</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения курса «Основы фандрейзинга» является:
• формирование целостного представления о фандрейзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты;
Задачи:
• формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрейзинга;
• овладение умениями и навыками практических приемов фанд-райзинга.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Основы фандрейзинга» на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</td><td>Знать:
– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
– основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
– особенности психологии творческой деятельности;
– закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия.</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса.</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
– понятийным аппаратом в области права;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</td><td>Знать:
– психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;
– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;
– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;</td></tr>
<tr><td>Владеть:
– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;
– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	– системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-13 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение в 4 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	4	
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Курс «Основы фандрейзинга»: цели и задачи

Сведения о целях и задачах, содержании курса «Основы фандрейзинга». Определение фандрейзинга как особой «науки». Выявление роли фандрейзинга в современной музыкальной культуре. Обоснование необходимости теоретического и практического освоения данного курса.

Тема 2. Фандрейзинг: этимология, задачи, классификация, роль в развитии науки и искусства, типы грантов

Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрейзинг и его цели, методы. История фандрейзинга, оценка роли на современном этапе. Обзор литературы и источников по курсу.

Тема. 3. Грант как наиболее распространенная форма фандрейзинга. Грантодающие фонды.

Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки.Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель.Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный,

	международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, цикличные, постоянные. Особенности процедуры участия в конкурсе грантов.Обзор источников информации о грантовых конкурсах.Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные).Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура, конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения.Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения. Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства. *Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов.* Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений. *Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора)* Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов. Этапы участия в конкурсе и получении гранта. Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания. Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования.Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки. Структура заявки: титульный лист, данные об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта, мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки.Смета расходов – важнейшая часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательство, особенностей финансовой отчетности.Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте). Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различие смет по составу статей расходов. Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап.Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый

	отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки. Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателямиДва обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки. Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета. Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании. Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансированияДоговор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо. Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта.Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований. *Тема 6. Отчет по гранту* Различие форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет. Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления - главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы фандрейзинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (собеседование, доклад, защита проектов) – письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: автореф. диссертации ... кандидата искусствоведения. Москва, 2017. 2. Зверева Т.В. Фандрейзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с. 3. Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с. 4. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с.

5. Шевченко Д.А. Фандрейзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. Москва: Дашков и К°, 2017. 334 с.

Дополнительная литература

1. Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования.- 1997.- №8.- С. 126-135.
2. Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
3. Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
4. Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
5. Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с.
6. Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
7. Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
8. Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
9. Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
10. Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
11. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
12. Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
13. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
14. Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.
15. Кучерносов В. Фандрейзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddadf8bd5.html Дата обращения: 19.01.2019.
16. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
18. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
19. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
20. Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
21. Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 с.

Электронные образовательные ресурсы

Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

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

<table>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.02</td><td>ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.02.01</td><td>РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-4
УК-5</td><td>Разработчик - Абдуллин И.Р./доцент</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.
Задачи курса:
- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;
- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;
- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;
- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;
- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;
- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;
- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;
- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и</td><td>Знать:
– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;
– формы речи (устной и письменной);</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	– особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;	
			Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;	
			Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;	
		УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного	

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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	**3**	70	2	-
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет «Русский язык и культура речи»

	Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи». Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета. Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы. ***Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи*** Тема 3. Орфоэпические нормы. Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари. Тема 4. Лексические нормы. Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы. Тема 5. Грамматические нормы. Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. ***Раздел 3. Функциональные стили русского языка*** Тема 6. Общая характеристика стилей. Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей. Тема 7. Научный стиль. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

	Тема 8. Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Тема 9. Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры. Тема 10. Разговорный стиль. Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта. ***Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи*** Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы). Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение. Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи) Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз. ***Раздел 5. Этика речевого общения*** Тема 13. Вербальные средства речевого этикета. Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа. Тема 14. Невербальные средства общения. Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения. ***Раздел 6. Основы риторики*** Тема 15. Особенности устной публичной речи Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного

	выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач. Тема 16. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор). Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Формы текущего контроля Письменные работы, представляющие собой: - лексико-грамматические работы по пройденным урокам; - проверка тестов, контрольных работ. Устные работы, включающие в себя: - грамматические тесты; - защита рефератов. Формы итогового контроля - зачёт Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004. 2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. 3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002. 4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. 5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002. *Дополнительная литература* 1. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. 2. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.

	3. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. 4. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года). 5. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г. 6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001. *Электронные образовательные ресурсы* gramota.ru/slovari/types/17_24 stylistics.academic.ru/16 http://www.gramota.ru/ − справочно-информационный портал http://www.gramma.ru/ −культура письменной речи http://www.rusgram.narod.ru/ − Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка http://www.morfologija.ru/ − электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка http://www.slovari.ru/ − словари по различным разделам языкознания http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных http://1001.ru/books/speak/ − «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна. http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.В.ДВ. 02.02	**ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК**
УК-4 УК-5	Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук
	Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины «Татарский язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать

способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Татарский язык» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

			тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;	
			Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;	
		УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;	
			Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных	

		социальных групп;	
		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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	**3**	70	2	-
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. ***Темы общения***:

1.1.1. Я и моя семья. Семейные традиции стран, изучаемого языка.

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

1.1.3. Сфера услуг (магазины, рестораны, финансы, гостиницы, транспорт и т.д.)

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике;
- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.);
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, дома)

	- монолог-сообщение (о личных планах на будущее) - диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби) Повышенный уровень - монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека) -диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях) - диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике) *Письмо* Основной уровень - электронные письма личного характера Повышенный уровень -эссе разных типов (по обозначенной теме) **2. Учебно-познавательная сфера общения.** Я и моё образование. 1.1. ***Темы общения***: 1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом. 1.1.2. Моя образовательная организация. 1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан 1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности *Аудирование и чтение* Основной уровень - рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах; - блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах; - описание образовательных курсов и программ; - интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ. Повышенный уровень - поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет; - материалы студенческой прессы; - информация о конкурсах, стипендиях и грантах. *Говорение* Основной уровень - монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы; - монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

	Повышенный уровень - диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах; - диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах; - диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе. *Письмо* Основной уровень - запись тезисов выступления о своей образовательной организации; -запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике; -заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах; - поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты. Повышенный уровень - оформление письменной части проектного задания; - создание персональных блогов и сайтов. **3. Социально-культурная сфера общения.** Я и мир. Я и моя страна. 1.1. ***Темы общения***: 1.1. Язык как средство межкультурного общения. 1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 1.3. Туризм в Татарстане 1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература) 1.5. Здоровье, здоровый образ жизни. 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности *Аудирование и чтение* Основной уровень -общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам; Повышенный уровень - научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам. *Говорение* Основной уровень - монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.); - монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.); - диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);

	- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам). Повышенный уровень - монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) - монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни) - монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.) - диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.) - диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения) *Письмо* Основной уровень -заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); - письменные проектные задания; Повышенный уровень - написание эссе; - подготовка докладов. **4. Профессиональная сфера общения.** Я и моя будущая профессия. 1.1. ***Темы общения***: 1.1. Направление профессиональной деятельности. 1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности. 2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности: *Аудирование и чтение* Основной уровень - публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки; - тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки; - научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях) - научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.) Повышенный уровень - научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники); - научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства. *Говорение*

	Основной уровень - монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований) -монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки); - монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития; - диалог-интервью/собеседование при приеме на работу. Повышенный уровень -монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.); - диалог-беседа по обозначенной теме; -обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy). *Письмо* Основной уровень - написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада; Повышенный уровень - деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.; - выполнение письменного проектного задания. **Грамматика** **Татарский язык** Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения. Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа. Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и

	проектов. Промежуточный контроль проводится в виде зачета во 2 семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Список литературы* 1. Галтфуллина, Л. Г. Татарский язык. Начальный курс / Л. Г. Галтфуллина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118704. 2. Вьюгина, С. В. Деловой татарский язык : учебное пособие / С. В. Вьюгина. — Казань : КНИТУ, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-7882-2259-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138527. *Дополнительная литература* 1. Практикум по татарскому языку : учебно-методическое пособие / составитель И. С. Насипов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96833 . *Электронные образовательные ресурсы* 1. Каталоги: http://tatarknigafund.ru. 2. http://www.kitap.tatar.ru 3. http://www.kitaphane.tatastan.ru 4. http://www.belem.ru 5. http://www.tatar.ru 6. http://www.kitap.ru 7. http://www.tatar.org.ru 8. http://www.suzlek.ru 9. http://www.tatarstan.ru/books
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

<table>
<tr><td>Б1.В.ДВ.03</td><td>ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3</td></tr>
<tr><td>Б1.В.ДВ.03.01</td><td>ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">УК-5</td><td>Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.
Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.</td></tr>
<tr><td>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</td><td>Знать:
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
– исторические этапы в развитии национальных культур;
– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;
– национально-культурные особенности искусства различных стран;</td></tr>
<tr><td>Уметь:
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
– соотносить современное состояние культуры с ее историей;
– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
– проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
– работать с разноплановыми историческими источниками;
– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины «История татарской музыки» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 6 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	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

Определение термина «профессиональный». Освещение значения «профессионального музыкального искусства» в трудах отечественных исследователей. Два вида профессионализма: устный и письменный. Исполнители устного профессионального искусства. Авторы письменной традиции музыкального искусства. Определение понятия «исполнительство-творчество». Тесная связь данного вида искусства с городской культурой. Особенности зарождения устного профессионализма у тюркских народов. Особенности развития устного профессионализма у тюрков Волжской Булгарии. Отличие городского мусульманского «народного профессионализма» от коллективного сельского творчества язычников.

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому

	музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар).* Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности. **Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)** ***Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.*** Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши. Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - ***музыкальная драма.*** Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания. ***Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)*** Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен. ***Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)*** Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

	Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли. Музыкальная драма Сайдашева «Зәнгәр шәл" (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм. Музыкальная драма "Наемщик" (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причны огромной популярности данного произведения. Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен. ***Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)*** Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участи композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г. Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития. **Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)** ***Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.*** Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке. ***Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)*** Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории. Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра. Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна

	интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ. М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов. ***Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)*** Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность. Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хуҗа Нәсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекшая внимание многих музыкальных театров страны. Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы. Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык җәүһәрләре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные. ***Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)*** Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953). Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет«Тау экияте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера. **Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)**

	Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры. Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания. ***Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)*** Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939). Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонияи «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей: фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений. Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений. Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра. ***Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).*** Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

	Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры. Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилевого и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста. ***Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)*** Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956). А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав. Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза. Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью. ***Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)*** Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем. Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений. Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля. Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений. Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны. ***Тема 6. Ренат Ахметович Еникее*** Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С.

	Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер. Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдашстан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева. **Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)** ***Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.*** Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиным. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой. ***Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)*** Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора. ***Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)*** Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

	Форма текущего контроля: устная — собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками. Формой промежуточного контроля являются зачет в форме ответов на вопросы по пройденному материалу в конце 6 семестра. При ответе на вопросы на зачете оцениваются: 1. полнота и информационная насыщенность ответа; 2. привлечение материалов (первоисточников), вынесенных на самостоятельное ознакомление; 3. грамотность формулировок; хорошая ориентация в понятийном и терминологическом аппарате дисциплины.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Основная литература* 1. Век Салиха Сайдашева. Казань, 2000. 2. Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература. Казань, 2007. 3. Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. Казань, 1986. 4. Назиб Жиганов. Контексты творчества. Казань, 2001. 5. Раимова С. История татарской музыки: Учебное пособие. Казань, 1986. Рустем Яхин. Стиль творчества. Казань, 2002. *Дополнительная литература* 1. Творческое наследие Назиба Жиганова в контексте современной культуры: Материалы научно-практ. конференции с международным участием (Казань, 7 октября 2013 года). Жигановские чтения -2013 / Казанская консерватория ; общ. ред. В. Р. Дулат-Алеев; сост. Л. А. Яковлева. - Казань, 2015. - 152с. 2. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Җыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз. 3. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания / Союз композиторов Республики Татарстан; сост.: Р. Г. Усеинова, М. П. Файзулаева. - Казань: Музыка России, 2014. - 296 с. - (К 75-летию Союза композиторов Республики Татарстан). 4. Ислам и музыка: работы татарских богословов Х.Г. Габаши, Р. Фахретдин, Г. Баруди, Х. Кильдебаки / сост., пер., авт. предисл. Г. Сайфуллина. - Казань: Тат. кн. изд-во, 2015. - 383 с. - (Антология татарской богословской мысли). 5. Из истории музыкальной культуры и образования в Казани: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Г. Кантор; Казанск. гос. консерватория. Казань, 1994. 6. Кантор Г. Музыкальный театр в Казани XIX − начала XX века. Казань, 1997. 7. Касаткина Г. Современная тема в оперном творчестве Н.Жиганова // Музыка и современность: Сб. ст. Вып. 9 / Сост. И ред. Д. Фришман. М., 1975. С. 95-131.

	8. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с. 9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с. 10. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения). 11. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот. 12. Любовский Л. Жизнь - симфония / Л. Любовский. - СПб: Композитор, 2015. - 204с. 13. Музыка как национальный мир искусства: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23-25 апреля 2015 года) / Казанская консерватория; сост., отв. ред. Е. Порфирьева. - Казань: [б. и.], 2015. - 452с. 14. Хасанова А. Ритмический строй музыки С.Сайдашева / А. Хасанова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 340с. 15. Валиахметова, А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть XX века): учебное пособие для вузов по спец. 050601. 65 (030700) (ДПП.Р.ОО - национально-региональный (вузовский) компонент) / А. Н. Валиахметова. - 2-е изд., доп. - Казань: Изд. ТГГПУ, 2009. - 232 с.: фот. Сайдашева З. Очерки по татарской музыке / З. Сайдашева; Союз композиторов Республики Татарстан, Казанская консерватория. - Казань: Халкыбыз мирасы, 2015. - 260с. - на рус. и тат. яз. *Электронные образовательные ресурсы* **Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/

	Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание:** **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б1.В.ДВ.03.02	**ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ**
УК-5	Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения
	I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов.

Основными задачами дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.	

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 6 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	6	
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Терминология.

1. Значение терминов «обычай», «обряд», традиция», «ритуал».
2. Актуальность изучения народной обрядности.
3. Обзор литературы.

Тема 2. Этнонимы «татары», «чуваши», «марийцы», «мордва», «удмурты». Основные этнические группы названных народов. Происхождение этносов и их соседство на волго-уральской территории (краткий обзор).

1. Этноним «татары». Этнические группы. Происхождение народа.

а) Этноним «татары»: его происхождение и употребление.

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

в) Основные теории этногенеза: булгаро-татарская, татаро-монгольская, тюрко-татарская теории происхождения татар. Формирование основных компонентов этноса: тюркские племена в первые века н. э., в период существования Тюркского каганата, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Волжской Болгарии. Появление кыпчакских и йемекских племен. Становление татарского этноса в период Золотой Орды.

г) Этнографические группы волго-уральских татар: казанские татары, мишаре, касимовские татары; «субконфессиональная общность» − крещеные татары.

2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши − потомки волжских булгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского

	происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа − болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы. 3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп − горные и луговые марийцы, промежуточное положение − северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса. б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства. в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане − этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи − группа мордвы, живущая в Татарии. г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства. РАЗДЕЛ II. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ ***Темы 3-9. Верования древних тюрок.*** 1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре* (*Тенгри)* – дух Неба. 2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы). Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Җир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.* Представления о душе – *тын*, *кут* и *сюр*. Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха, Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение). 3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хуҗасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги. 4. Духи и демоны – *Җен (Джин)*, *Шайтан, Шүрәле (Шурале), Албасты*, *Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения. 5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар),* заговоры. 6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности. ***Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.*** 1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация. 2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников − намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

	Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар. 2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников: а) Науруз − день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *әмәл* у сибирских*, амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника; б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения; в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения; г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей; д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания; е) молодежные игры как неотъемлимая часть многих праздников, характерны для всех групп татар. 3. Осенне-зимние обряды и праздники: а) помочи (*өмә*) − коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока); б) Нардуган (кряшены, мишаре) − период проведения в рождество, гадания; в) Новый год − позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов. ***Темы 13-15. Семейные обряды татар.*** 1. Свадебный обряд: а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помоловка, угощения в доме жениха и невесты. б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное. в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша). г) Упрощение свадебного обряда в XX веке. 2. Обряды, связанные с рождением ребенка: а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* −проба масла и меда новорожденным; обычай *сөенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка)*, бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение. б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного; в) обряд *сөннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования. 3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды: а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одеяния покойного, порядок обмывания.

	б) Погребение. в) Поминальные обряды. г) Поверия, связанные с похоронно-поминальным обрядом. ***Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.*** Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма. Татарский национальный костюм: основные предметы. Некоторые татарские символы, тамги. ***Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.*** 1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного сглаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш. 2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана. 3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения. ***Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники*** 1. Народные праздники − даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды. 2. *Кашарни* (23 декабря − 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* − обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства. 3. *Саварни* (последняя треть февраля) − Масленица, старшая и младшая. 4. *Калам* (14 марта − 21 марта) − проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил. 5. *Манкун* (21 марта − 1 апреля) − Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п. 6. *Херле сыр* (Красная черта) − половодье: моления и обрядовые пляски. 7.*Акатуй* («посевная свадьба») − начало земедельческого цикла праздненств чувашей (день проведения первой борозды). 8. *Уяв* (время появления первых всходов) − жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков. 9. *Синсе* − ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу. 10. *Симек* (22 июня − 28 июня) − день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук*

	(Великое жертвоприношение). 11. *Чуклеме* (21-22 сентября) − день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла. 12. *Кепе* (14 октября) − цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы. 13. *Сурхури, Нартукан* − день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* − посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши. ***Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей*** 1. Межсельские обряды: а) *Пысак учук* − жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения − в месяц уборки хлеба, периодичность − 1 раз в 9 лет. б) *Хат чук* − ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде). в) *Асла киремет чуке* − обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность − 1 раз в 3 года. 2. Общесельские обряды: а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью. б) Обряды типа *учук* − полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения. в) *Киремет чуке* − обряд поклонения и жертвоприношения духу Киремет. г) *Мункун* − праздник в честь духов предков. 3. Обряды очищения − изгнание с помощью шума злых духов, болезней. 4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия. 5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома. 6. Обряды, связанные с домашними животными. 7. Индивидуальные обряды − от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера ***Темы 22-23. Семейные обряды чуваш*** 1. Родильные обряды − дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение. 2. Свадебный обряд. а) Основные персонажи свадьбы − жених, сват, глава свадьбы, посаженые родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых. б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилостивления духов, катания яйца, вручения «подпоры» − домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос

	невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь. в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов. 3. Похоронно-поминальные обряды. ***Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.*** 1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления. 2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами: а) Святки (*Шортйол*) − поверья, моленья, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряженых, обрядовая еда. б) Масленица (*ӱярня*) − символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы. в) Пасха (*Кугече*) − Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха − совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йӱмаш*). г) Праздник пашни *Агавайрем* − выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения. д) Семик (*Семык*) − значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания. е) Троица − обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями. ж) праздник *Сӱрем* − проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли. з)Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза. и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*ӱдыр йӱкш*). ***Темы 25-26. Семейные обряды марийцев*** 1. Свадебный обряд: а) Предсвадебный период− выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* − выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе − обряд угощения родственников невесты, переезд невесты. б) Свадебный период − время и место проведения − летом, подготовка *шелык* − специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и

	молодыми сверстниками невесты: состязание в удальстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты. в) Послесвадебный период − поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены. г) Влияние традиций русского свадебного обряда. д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесения выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены). 2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов. 3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков. ***Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы*** 1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества − Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых праздненствах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам − посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству. 2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) − *озксы,* иерархия обязательных участников: руководитель моляна − *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща − кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты − волынка или нюди как часть волынки. ***Тема 29. Календарные обряды мордвы.*** 1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* − моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* − в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской

	молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*. Масленица − ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* − проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением). 2. Осенне-зимние: осенние карнавалы − «маски страха» для отпугивания злых сил; *Роштува* (рождество): колядование − поздравительные песни и пляски во время обхода дворов − последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация − ночные пляски. ***Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.*** 1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* − выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен. 2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай − использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой. 3. Рождение ребенка − традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани. ***Темы 32-33.Верования удмуртов. Календарные обряды.*** 1. Весенне-летние обряды: а) Масленица − время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды; б) Пасха; в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) − гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* − изгнания мертвецов обратно; г) *Семык (Троица, Петров день)* − ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодушек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы. д) Осенний пир (последний календарный праздник) − осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы. 2. Зимний обряд ряжения. ***Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов***

	1. Свадебный обряд: а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе − распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы. б) Последовательность: первый этап (дом жениха) − сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери. в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) − второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков». г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д. д) Общие ритуалы − гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах. 2. Поминальный обряд: а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл − благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых − бросания на землю ритуальной еды и напитков; б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола − при закапывании, поминки − 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище. 3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины *Основная литература* 1. Народное музыкальное творчество: Учебник. – СПб., 2005. 2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб, 2005. 3. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019. 4. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки «Этномузыкология») / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

1. Владыкин В., Христолюбова Л. Этнография удмуртов. Ижевск, 1991.
2. Давлетшин Г. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.
3. Денисов П. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959.
4. Еремина В. Ритуал и фольклор. Л., 1991
5. Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола, 2005.
6. Мокшин Н. Мифология мордвы: Этнографический справочник. Саранск, 2004.
7. Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
8. Осипов А. Чувашская свадьба: Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
9. Уразманова Р. Современные обряды татарского народа: Историко-этнографические исследования. Казань, 1984.
10. Федянович Т. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Поволжья. М., 1980.

Электронные образовательные ресурсы

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

	Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание:** **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б2.	**ПРАКТИКА**
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	
Б2.О.01	**УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА**
Б2.О.01.01	**ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА**
ПК-2 **ПК-14**	Разработчики - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой
	I. Цели и задачи практики Целью учебной хоровой практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у обучающихся; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя. В задачи хоровой практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и

профессиональном уровне концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование хорового репертуара; развитие творческого отношения к деятельности руководителя хорового коллектива, артиста хора и ансамбля.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПК-14 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Знать: – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;
	Уметь: – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;
	Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается 1 по 8 семестр. Хоровая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).

Учебная практика реализуется в форме групповых и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	10	266	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	КУ	З
Самостоятельная работа		94								
Общая трудоемкость		360								

IV. Содержание практики.

Хоровая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).

Учебная практика реализуется в форме групповых и самостоятельных занятий.

Видами учебной работы хоровой практики являются:

а) совершенствование исполнительского мастерства;

б) повышение уровня хоровой исполнительской культуры;

в) формирование хорового репертуара;

г) развитие навыков самостоятельного музицирования;

д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности;

е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

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 (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории.

Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство учебной практикой обучающихся, выполняют следующие функции:

– разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;

– осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения хоровой практики и ее содержания;

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения учебной хоровой практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

– разрабатывает общевузовские программы практики;

– анализируют ведение отчетной документации студентов по учебной практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

	– осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены). Учебная хоровая практика реализуется в форме практических занятий - групповые занятия, сводные репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый студент обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется общей репертуарной политикой хорового коллектива. В каждом семестре устанавливается план концертных мероприятий с участием учебного хора и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Годовой план работы хорового коллектива включает в себя изучение и подготовку концертного репертуара в течение всего учебного года. Количество разовых выступлений коллектива не ограничено. Концертные выступления хора проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление студента в составе хора приравнивается к текущей и промежуточной аттестации. Итоговый зачёт выставляется на основе участия студента во всех хоровых выступлениях, запланированных в течение учебного периода.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной хоровой практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. *Текущий контроль* осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по учебной хоровой практике; б) объем и уровень концертного хорового репертуара студента; в) количество концертных выступлений. *Промежуточный контроль* осуществляется форме исполнения концертной программы студента в составе хорового коллектива. *Итоговой контроль* осуществляется в 8 семестре в форме суммарного количества концертных программ студента в составе хорового коллектива, оформления отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики. Результаты аттестации по учебной хоровой 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. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979 2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990 3. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007. 4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988 5. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998 6. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 7. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 8. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965 9. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 10. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979 11. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998

	12. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987 13. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970 14. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010 15. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967 16. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961 17. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991 *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года **Язык:** русский

<table>
<tr><td></td><td>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение практики
Реализация учебной творческой 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, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</td></tr>
<tr><td>Б2.О.02</td><td>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА</td></tr>
<tr><td>Б2.О.
02.01</td><td>РАБОТА С ХОРОМ</td></tr>
<tr><td>УК-2
УК-3
ПК-2</td><td>Разработчик - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Цели и задачи практики
Целью производственной практики работы с хором является формирование у обучающегося профессиональных качеств дирижера-хормейстера, обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе, а также во время исполнения концертной программы в рамках публичных выступлений.
Задачами практики работы с хором является накопление опыта исполнительской деятельности; углубление профессиональных знаний в процессе певческой (вокально-хоровой) и дирижерской практики; совершенствование профессиональных навыков, в том числе ансамблевого пения, вокальной хоровой культуры в условиях репетиционной работы с коллективом; расширение общего музыкального кругозора обучающихся посредством практического ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров; развитие музыкального мышления в процессе работы над созданием исполнительской интерпретации хоровых произведений; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей; участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и др.), необходимых для становления дирижера.</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr></table></td></tr>
</table>

	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;	
		Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
		Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	
	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
		Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
	ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	
		Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
		Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
	III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности		

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение седьмого восьмого семестров и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	18	8	-
Самостоятельная работа		54		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание практики

Практика работы с хором относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях.

Производственная практика представляет собой форму учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающегося, а также самостоятельной исполнительской работы студента - репетиционной работы с хоровым коллективом, концертные выступления.

Видами производственной практики работы с хором являются:

а) углубление профессиональных знаний в процессе певческой и дирижерской практики;

б) совершенствование хорового исполнительского мастерства;

в) повышение уровня хоровой исполнительской культуры;

г) формирование хорового репертуара;

д) анализирование результатов исполнительской деятельности;

е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

Производственная практика работы с хором реализуется в форме практических занятий (работа с хоровым коллективом под руководством руководителя практики) и самостоятельных занятий (работа с хором, подготовка программы государственного экзамена).

На первом этапе производственной практики руководитель практики закрепляет за практикантом определенный репертуар хоровых произведений. Далее практикант, в рамках самостоятельной работы, должен составить подробный план работы над репертуаром, определить основные этапы и виды работ, хорошо знать аннотацию сочинений.

В процессе практической работы с хором, руководитель практики формулирует исполнительские задачи, которые необходимо выполнить студенту, разъясняет пути и способы работы над ними. Студент разрабатывает график самостоятельной работы с учетом его занятости, состояния здоровья и иных условий.

Контроль руководителя практики за самостоятельной работой студента осуществляется еженедельно в соответствии с графиком проведения репетиций.

Заключительным этапом практики работы с хором является представление концертной программы в рамках публичного выступления.

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 (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории. Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой, выполняют следующие функции: – разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся; – осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики работы с хором и ее содержания; – оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий; – оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). Руководитель практики (заведующий практиками): – разрабатывает общевузовские программы практики; – анализируют ведение отчетной документации студентов по практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; – осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Мониторинг качества усвоения практических навыков производственной практики работы с хором осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. *Текущий контроль* осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по практике работы с хором; б) объем и уровень изученного хорового репертуара. *Промежуточный контроль* осуществляется форме исполнения концертной программы в рамках репетиционной работы или концертного выступления. *Итоговой контроль* осуществляется в 8 семестре в форме публичного представления концертной программы, оформления отчета по практике, положительного отзыва руководителя практики. Результаты аттестации по производственной практике работы с хором 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. **Основная литература:** 1. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л.: Музыка, 1980. - 213 с. (5 экз.). 2. Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. - М.: Музыка, 1969. - 232 с. 3. Безбородова Л. Дирижирование. - М.: Просвещение, 1985. - 176с . 4. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором: Элементарный курс. - Краснодар: "Лань", 2007. - 112 с. 5. Егоров А. Теория и практика работы с хором. - М., Л.:Госиздат, 1951. - 238 с.

6. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. - М.: Музыка, 1987. - 96 с.
7. Казачков С. Дирижер хора - артист и педагог. - Казань: КГК, 1998. - 308с.
8. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. - М.: Музыка, 1967. - 110с.
9. Казачков С. От урока к концерту. - Казань: КГК, 1990. - 334 с.
10. Мусин И. О воспитании дирижера. - Л.: Музыка, 1987. - 247.
11. Ольхов К. О дирижировании хором. - Л.: Музгиз, 1961. - 108 с.
12. Осенева М. Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором. - М.: Academia, 2003. - 192с.
13. Пигров К. Руководство хором. - М.: Музыка, 1964. - 227с.
14. Поёт хор Казанского городского центра детского творчества им. А Алиша. - Казань, КГК, 2001 г. - 60с. (Нотный сборник).
15. Поёт камерный хор "Dornenkrone". Произведения для смешанного хора в сопровождении фортепиано//Переложение О.А. Бренинг/Казань, КГК, 1999 г. - 106 с. (Нотный сборник).
16. Хайретдинова "Музыка дивной звуки"//Хоровые произведения для детей и юношества. - Казань: "Плутон", 2006 г. - 49 с. (Нотный сборник).
17. Ахметшин А. Татарские эстрадные песни для детей. - Казань, 2004 г. - 110 с.
18. Работа в хоре. Сборник статей под редакцией Локшина. - М.: Профиздат, 1960 - 294с.
19. Романовский Н.В. Хоровой словарь. - М.: Музыка, 2000. - 230с.
20. Чесноков П. Хор и управление им. - М.: Музыка, 1952. - 220с.

Дополнительная литература:

1. Абелян А. Гембицкая Е. Детский хор института художественного воспитания Академии Пед. наук СССР. - М.: Музыка, 1967. - 120с.
2. Булгаков В. Русская профессиональная хоровая школа конца XIX первой половины XX столетия. - Казань, 2000. - 188с.
3. Дашанова Н. Основы хороведения. - Казань: ТГГПУ, 2008. - 61с.
4. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М.: Музыка, 1973, 78с.
5. Краснощёков В. Вопросы хороведения. - М.: Музыка, 1969. - 300с.
6. Левандо П. Хоровая фактура. - Л.: Музыка, 1987. - 123с.
7. Лобачёва Е. Хор и хороведение. - М.: Музыка, 1964. - 62с.
8. Понамарьков И. Хоровое пение в школе - М.: Изд-во Пед. наук РСФСР, 1946 - 79с.
9. Работа с хором. Методика и опыт. Под ред. Тевлина А. - М.: Профиздат, 1972.- 206с.
10. Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка. М.: Академия, 2002. - 352с.
11. Соколов О. Двухголосное пение в младшем хоре. - М.: Музыка, 1987. - 94с.
12. Соколов О. Работа с хором. - М.: Музыка, 1967. - 227с.
13. Струве Г. Школьный хор. М.: Просвещение, 1981. - 191с.
14. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. - М.: Музыка, 1988. - 176с.

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

<table>
<tr><td></td><td>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный.</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).
Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</td></tr>
<tr><td>Б2.О.
02.02</td><td>ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА</td></tr>
<tr><td rowspan="2">УК-2
ПК-9
ПК-10
ПК-11</td><td>Разработчик - Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</td></tr>
<tr><td>I. Цели и задачи практики
Цель курса производственной педагогической практики – подготовка обучающегося к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.
В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной и средней ступеней обучения; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, 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 с 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 обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
<table><tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr></table></td></tr>
</table>

	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;	
		Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
		Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	
	ПК-9 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых или оркестровых произведений; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;	

			- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
			Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – приёмами мануальной техники; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.	
		ПК-10 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
			Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы;	

	– технологиями инклюзивного обучения.
ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			7
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**3**	19	3
Самостоятельная работа		89	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание практики.

	Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Дирижирование», «Хоровой класс», «Хороведение», «Методика работы с хором», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Музыкальная педагогика и психология». Занятия по педагогической практике проводятся на базе Консерватории (со студентами младших курсов дирижерско-хорового факультета). К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с учеником. 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, студент должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспитательного 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 общевузовские 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 (в VII семестре), студент-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 студента. 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) пассивную практику (практику наблюдений за работой опытных педагогов); б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу; б) практические занятия студента с обучающимся; в) самостоятельную работу студента-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. **Практика наблюдений.** Данному виду практики уделяется особое значение, поскольку студент должен внимательно следить за ходом педагогического процесса, реализуемого опытными преподавателями в образовательных организациях среднего и высшего

	профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Студент-практикант ведет дневник наблюдений, в котором отражает личностные особенности ученика, его подготовленность, методы и приемы, при помощи которых педагог решает педагогические проблемы, способы реагирования на поведение ученика, особенности изучения репертуара, инструктивного и дидактического материала. Важным этапом практики наблюдений является обсуждение с педагогом-консультантом и преподавателем сущности возникших в процессе урока проблем. **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 студента к педагогической практике намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совместно с ним создает психологический портрет ученика, 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 (7 семестр).** Во время практического занятия студент проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений. **Самостоятельные занятия студента.** В процессе самостоятельных занятий студент 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 студент – практикант знакомиться 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 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 обучающихся; в) требований к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей организации занятий. *Креативно-проектный* **–** обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока. *Подготовительный* **–** связан с подготовкой студента 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. *Этап практической реализации* – с непосредственной реализацией студентом педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации. *Аналитически-обобщающий* – с анализом прошедшего урока, выявлением недостатков и успехов, с предварительной постановкой задач на следующий урок; с мотивированием студента к педагогической деятельности. Педагог осуществляет консультирование студентов в конце урока и перед его проведением. Подготовительная работа осуществляется студентом самостоятельно в соответствии с рекомендациями педагога. 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. Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.
	V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля. *Текущий контроль* осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения. *Промежуточный контроль* осуществляется в форме собеседования по представленным в дневнике записям педагогической практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ). *Итоговой контроль* осуществляется в форме зачета в 7 семестре. Студенты – практиканты проводят тематический открытый урок со студентом консерватории; 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. Одним из важных направлений контроля является отчетная документации практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС 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 отрытого урока.
5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии.
6. Отчет студента по педагогической практике.
7. Положительный отзыв педагога-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.

Основная литература

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
2. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978
3. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
6. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
7. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967
8. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
9. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
10. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
11. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970

	9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967 10. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961 11. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991 *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

<table>
<tr><td></td><td>оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный</td></tr>
<tr><td></td><td>VII. Материально-техническое обеспечение 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, презентаций, электронных методических материалов.
Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</td></tr>
<tr><td>Б3</td><td>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ</td></tr>
<tr><td>Б3.01</td><td>ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА</td></tr>
<tr><td>УК-3
УК-6
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-13
ПК-14</td><td>Разработчик - Лукьянов В.Г./профессор
I. Цели и задачи
Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Требования к уровню освоения
<table>
<tr><th>Компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенций</th></tr>
<tr><td>УК-3 Способен осуществлять социальное</td><td>Знать:
– психологию общения, методы развития личности и коллектива;</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;	
		Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;	
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.	
	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	
		Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	
		Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	
	ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
		Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;	

		– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
		Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
	ПК-1 Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами	*Знать:* – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;	
		Уметь: – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;	
		Владеть: – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.	
	ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;	
		Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;	
		Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	
	ПК-3 Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами	*Знать:* – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;	
		Уметь: – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;	

		– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;	
		Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.	
	ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;	
		Уметь: – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;	
		Владеть: – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.	
	ПК-5 Способен проводить индивидуальную работу с артистами творческих коллективов (артистами-вокалистами или артистами-инструменталистами)	*Знать:* – теоретические основы постановки голоса или обучения игре на музыкальном инструменте; – имена известных в истории оперного и хорового искусства певцов и певиц или имена известных исполнителей на различных музыкальных инструментах;	
		Уметь: – различать (отличать) певческие голоса или музыкальные инструменты на слух;	
		Владеть: – способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике.	
	ПК-6 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или	*Знать:* – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровый репертуар различных стилей;	

		артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	*Уметь:* – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений;	
			Владеть: – вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте.	
		ПК-7 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)	*Знать:* – основные теоретические положения искусства аранжировки; – правила и способы переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов;	
			Уметь: – переложить музыкальные произведения с одного вида творческого коллектива на другой; – правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей оригинала; – верно определить склад письма сочинения; – выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-стилистических, образно-драматургических особенностей произведения;	
			Владеть: – знанием свода правил аранжировки; – умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой партитуры средней сложности.	
		ПК-8 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий	*Знать:* – виды хоровых или оркестровых творческих коллективов; – фактурные особенности и тембровые приёмы, отличающие музыкальные сочинения разных эпох; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения музыкальных сочинений;	
			Уметь: – подбирать репертуар для определенного вида творческого коллектива;	
			Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики концерта и возможностей творческого коллектива; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению музыкальных сочинений.	
		ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся;	

			– методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
			Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.	
		ПК-13 Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;	
			Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;	
			Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.	
		ПК-14 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных	Знать: – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; – общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; – принципы работы в сфере PR; – основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;	

	заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	Уметь: – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; – излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;	
		Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – исполнительским анализом музыкальных сочинений.	

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**3**	10	ГА
Самостоятельная работа		98	
Общая трудоемкость		108	

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 «Дирижирование академическим хором»: исполнение (дирижирование) концертной программы с хором студентов Консерватории.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе бакалавриата обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен включать произведения различных жанров и стилей, в том числе по профилю «Дирижирование академическим хором» произведение для хора *a cappella*, произведение для хора с сопровождением.

V. Требования к аттестации

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

1) знание основных элементов техники дирижирования; структуры дирижерского жеста, технологических и физиологических основ функционирования дирижерского аппарата; музыкально-языковых и исполнительских особенностей хоровых произведений различных стилей и жанров; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам дирижерского искусства; методики

	работы с исполнительскими коллективами разных типов; средств достижения выразительности звучания творческого коллектива; методических принципов работы с вокалистами; теоретических основ постановки голоса; характеристик стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципов соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основных принципов связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; 2) умение отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора; планировать и вести репетиционный процесс с различными тапами и видами творческих коллективов; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; 3) владение приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками конструктивного анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; способностью усваивать исполнительский опыт предшественников и творчески применять его на практике; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. *Основная литература* 1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013. 2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980 3. Асафьев Б. Русская музыка Х1Х и начала XX века. Л., 1968 4. Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научные взгляды С. В. Смоленского (1848-1909). Казань, 1988 5. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985 6. Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви. 7. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1957 8. Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978 9. Ершов А. Старейший русский хор. Л., 1978 10. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 11. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985

12. Казачков С. А. О дирижерско-хоровой педагогике.// Музыкальное исполнительство. Вып.6. М,. 1970.
13. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
14. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
15. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
16. Карпов Ю С. Современный церковный хор: структура, принципы деятельности, особенности репертуара. Казань, 2005
17. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Казань, 2010.
18. Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
19. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа – училище – вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005.
20. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967
21. Ольхов К. О дирижировании хором. Л., 1961.
22. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка (1945-1980). М., 1991
23. Памяти Н. М. Данилина. Сб. статей под ред. Б.Тевлина. М., 1987
24. Пигров К. К. Руководство хором. М., 1964
25. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
26. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
27. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
28. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII-начала XVIII века. М., 1969
29. Сущность. Система. История. М., 2004
30. Тихонова И. Е. Хоровое сольфеджио в России. Методика. Опыт. СПб., 2003.
31. Тугаринов Е. Великий русский регент В. С. Орлов. М., 2004
32. Усова И. Хоровая литература. М., 1976
33. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971
34. Чернушенко В. Первый русский хор // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
35. Чесноков П. Г. Хор и управление им. М., 1961
36. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Бондарь М. – Николай Михайлович Данилин. // Искусство хорового пения. М., 1963
2. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979

3. Багриновский М. М. Основы техники дирижирования. - М., 1963
4. Борис Тевлин. Хоровые пути. Сб. статей под ред. В.Ценовой. М., 2001
5. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
6. Дмитревская К. Русская советская хоровая культура. М., 1974
7. Елисеева В. Обучение хормейстеров в дореволюционной России. // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып.XXШ, Вопросы русской и советской хоровой культуры. М., 1975
8. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
9. Зацепина Т. С. В. Смоленский – выдающийся деятель русской хоровой культуры конца X1X – начала XX века. // Вопросы хороведения и дирижирования хором. Вып. 58. Горький. 1982
10. Казачков С. А. Два стиля – две традиции. // Советская.музыка. 1971, №2
11. Казачков С. А. О вокально-хоровой фразировке. Казань, 2000
12. Карпов Ю.С. Песнопения Божественно Литургии. Казань, 2010.
13. Кудрявцева Т. С. Хороведение. Хор как бесконечное творчество. Ялта, 2007
14. Левандо П. П. Проблемы хороведения. М., 1974
15. Левашов Е. От Глинки до Рахманинова // Музыкальная академия. 1992, №2
16. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
17. Никольский А. В. Краткий очерк истории церковного пения в период I-X вв.// Хоровое и регентское дело, 1916, №5-6, №7-8.
18. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
19. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1977.
20. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
21. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
22. Птица К. Б. О музыке и музыкантах. М., 1995
23. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
24. Романовский Н. В. Из прошлого русской хоровой культуры // Хоровое искусство. Вып.2. Л., 1971
25. Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992
26. Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000
27. Смоленский С. В. Воспоминания. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4. М., 2002
28. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
29. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991
30. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

Электронные образовательные ресурсы

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

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

	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Б3.02	**ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**
УК-1 **УК-2** **УК-4** **УК-5** **УК-6** **УК-7** **УК-8** **ОПК-1** **ОПК-2** **ОПК-3** **ОПК-4** **ОПК-5** **ОПК-6** **ОПК-7** **ПК-9** **ПК-10** **ПК-11** **ПК-12** **ПК-15**	Разработчики - Лукьянов В.Г./профессор, Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения ***I. Цели и задачи*** Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе. ***II. Требования к уровню освоения***

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен	*Знать:*

	определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	– общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;	
		Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;	
		Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.	
	УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;	
		Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;	

		– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;	
		Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;	
	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;	
		Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;	
		Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;	

			– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.	
		УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	*Знать:* – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	
			Уметь: – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; – реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;	
			Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	
		УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитар-ную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;	
			Уметь: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;	
			Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях.	

	УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;	
		Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;	
		Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.	
	ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	
		Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию;	

			– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;	
			Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.	
		ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;	
			Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;	
			Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.	
		ОПК-3 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;	
			Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;	
			Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика	
		ОПК-4 Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;	
			Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в	

		ее в своей профессиональной деятельности	электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;	
			Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.	
		ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;	
			Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;	
			Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.	
		ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;	
			Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;	

			– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;	
			Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;	
		ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;	
			Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;	
			Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.	
		ПК-9 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых или оркестровых произведений; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур;	

		результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	– специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
			Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – приёмами мануальной техники; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.	
		ПК-10 Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций начального общего и основного общего образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в общеобразовательных организациях; – психофизиологические особенности работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
			Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой;	

	ограниченными возможностями здоровья)	– анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с обучающимися по программам начального общего и основного общего образования; – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.	
	ПК-11 Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций дополнительного образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях дополнительного образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;	
		Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;	
		Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с самодеятельным (любительским) творческим коллективом; – профессиональной терминологией, методикой преподавания музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками планирования педагогической работы.	
	ПК-12 Способен выполнять под научным руководством	*Знать:* – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования;	

исследования в области музыкального искусства	– правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;	
	Уметь: – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;	
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.	
ПК-15 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства	*Знать:* – систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования;	
	Уметь: – профессионально общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций;	
	Владеть: – навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его музыкального содержания.	

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	**ЗЕТ**	**Акад. часы**	**Контроль**
			8
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	**6**	10	ГА
Самостоятельная работа		206	
Общая трудоемкость		216	

IV. Содержание.

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР по программе бакалавриата представляет собой защиту реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства.

Консерватория утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Для подготовки ВКР в течение первого месяца заключительного года обучения за обучающимися по программе бакалавриата распорядительным актом Консерватории закрепляются руководители ВКР из числа работников Консерватории и при необходимости консультант (консультанты). После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Тексты ВКР размещаются

	организацией в электронно-библиотечной системе Консерватории и проверяются на объём заимствования. Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки подготовленных ВКР устанавливается Консерваторией самостоятельно.
	V. Требования к аттестации Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания: знания названия, функций и области применения современных методов музыковедческого анализа; норм корректного цитирования; правил организации научного текста; дефиниций основных музыковедческих терминов; основных инструментов поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основной литературы, посвящённой вопросам изучения музыкальных сочинений; основных видов современных информационно-коммуникационных технологий; норм законодательства в области защиты информации; методов обеспечения информационной безопасности; умения формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности; владение профессиональной терминологией; методами музыковедческого анализа; литературой вопроса по избранной для исследования теме; навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации. Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.
	VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

	Основная литература 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с. 3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с. 4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с. 5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009. 7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с. 8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с. 9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88. 11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с. 12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Реко-мендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил. 13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. *Дополнительная литература* 1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с. 2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001. 3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008. 4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009. 5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002. 6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.

	7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить? 8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с. 9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с. 10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009. 11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 № 660. 12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008. *Электронные образовательные ресурсы* **1. Ресурс: RISM** (Répertoire International des Sources Musicales) **Ссылка:** www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный **Язык:** английский, немецкий, французский **2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»** **Ссылка:** http://e.lanbook.com/ **Описание:** ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: *Музыка и Театр - Издательство Композитор* *Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки* *Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова* *Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки* Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. **Условия доступа:** с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. **Срок подписки:** годовой доступ, с 12 октября 2018 года

	Язык: русский **3. Ресурс: Национальная электронная библиотека** **Ссылка:** https://rusneb.ru/ **Описание: Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). **Условия доступа:** бесплатный, с любого компьютера **Срок подписки:** бессрочный
	VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.