

Направление подготовки 53.04.04 ДИРИЖИРОВАНИЕ
Профиль ДИРИЖИРОВАНИЕ ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

Индекс	Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик
Б1.	ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	
Б1.О.01	ДИРИЖИРОВАНИЕ
	Разработчик - Ферулев С.В./профессор
	<p><i>1. Цели и задачи дисциплины</i> Кафедра оперно-симфонического дирижирования выпускает высококвалифицированных дирижеров симфонических оркестров, оперных и музыкальных театров, практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности.</p> <p>Целью обучения оперно-симфонических дирижёров по дисциплине «Дирижирование» в классе заключается в воспитании оперного и симфонического дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы как с симфоническим оркестром различного уровня подготовки, состава, так и с оркестром и хоровым коллективом оперного и музыкального театров, а также дирижёра, способного наряду с крупными фундаментальными симфоническими произведениями квалифицированно управлять исполнением различных вокально-симфонических сочинений кантатно-ораториального жанра, в которых в полной мере используются хоровые коллективы различных составов; дирижёра, способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руководства музыкальным коллективом.</p> <p>В задачи специального курса оперного и симфонического дирижирования входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - освоение теории техники дирижирования и самой техники, формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких результатов в исполнении музыкальных произведений; - изучение лучших образцов репертуара, наиболее исполняемых симфонических и оперных сочинений российских и зарубежных авторов, а также различных ораторий и кантат и других сочинений для исполнения хором и солистами с оркестром, необходимых для дирижёрской деятельности; - приобретение необходимых знаний и воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с симфоническим оркестром и различными его группами, хором, солистами, отдельными их группами; - приобретение умения аккомпанирования, необходимого для работы в оперном и музыкальном театрах и в совместном музицировании с певцами и солистами-инструменталистами; - формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения; - развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения симфоническим и оперным репертуаром; - приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом;
УК-2	
УК-6	
ОПК-2	
ПК-1	
ПК-2	

- умения управлять огромным исполнительским механизмом, включающим оркестр, хор и оперных солистов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;

	ми или оркестрами	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
	ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 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	12	316	Э	Э	Э	Э
Самостоятельная работа		116				
Общая трудоемкость		432				

IV. Содержание дисциплины.

1 курс

В течение 1 семестра осуществляется постановка рук, приобретаются начальные дирижёрские навыки, осваиваются приёмы дирижёрской техники. Дирижёр должен приобрести знания по теории техники дирижирования, из которой наиболее важные:

1. дирижёрский аппарат, его строение и постановка;
2. функции правой и левой руки, функции различных частей рук;

3. роль дирижёрской палочки и различные способы её держания;
4. упражнения на расслабление и освобождение дирижёрского аппарата;
5. все виды дирижёрских схем и условия их применения;
6. система ауфтактов, их предназначение и применение, ритмизованная отдача;
7. дирижёрские штрихи, их схожесть и различие в сравнении с исполнительскими штрихами;
8. звуковедение в дирижировании;
9. приёмы показов вступлений, снятий, дирижирование ферматами;
10. домашняя работа над партитурой.

Во 2 семестре обучение дирижированию проходит полностью на симфонических партитурах с различными дирижёрскими схемами.

Последовательность, количество учебного времени для освоения темы и подбор соответствующего музыкального материала для изучения и освоения отдельных теоретических тем в условиях индивидуальных занятий преподаватель определяет сам, исходя из индивидуальных особенностей каждого ученика.

Кроме основной учебной программы в дирижёрском классе студент обязан самостоятельно освоить дополнительный список произведений симфонического репертуара для 1 и 2 семестров обучения, выносимого на экзаменационный коллоквиум.

Изучение несложных опер и технологии дирижирования оперными спектаклями.

2 курс

Овладение искусством выявления дирижёрскими средствами главного тематического материала. Овладение искусством дирижёрской интерпретации крупной музыкальной формы.

Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретённых на 1 курсе на музыкальном материале большей трудности и объёма.

Продолжение изучения симфонического и оперного репертуара.

В 4 семестре изучение симфонических произведений высшей степени сложности, включающих различные приёмы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. Овладение искусством аккомпанирования.

Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимых в будущей педагогической работе обучающегося дирижёра.

Самостоятельное освоение дополнительного списка симфонического репертуара для 3 и 4 семестров обучения, выносимого на экзаменационный коллоквиум.

В результате освоения дисциплины обучающийся знакомится с оперно-симфоническим репертуаром, постигает стилистические особенности и традиции исполнения музыки различных эпох, направлений и жанров; специальную профессиональную терминологию.

В процессе обучения формируется умение делать подробный, глубокий и всесторонний анализ оркестровых партитур, умение, основываясь на изучении партитур, решать проблемы интерпретации музыкальных произведений различных эпох, стилей и жанров.

	<p>Воспитывается навык правильно организовать репетиционную работу оркестра, умение следить за точностью исполняемого текста и быстро реагировать на технические ошибки и недочеты исполнительского характера в игре коллектива. Формируется навык ясно и четко формулировать свои словесные замечания и пожелания оркестрантам, составить исполнительскую концепцию, основанную на глубоком знании истории создания и стилистических особенностей исполняемого произведения с учетом выразительных и исполнительских возможностей оркестра. Умение, основываясь на анализе и изучении партитур, решать проблемы интерпретации музыкальных произведений различных эпох, стилей и жанров.</p> <p>Магистрант овладевает разнообразной и образно яркой мануальной техникой дирижирования, свободно применяя все ее элементы на практике. Воспитывается владение оптимальным темпом ведения оркестровой репетиции, различными видами репетиционной работы с оркестром (общая и групповая репетиции, индивидуальное занятие), различными приемами репетиционной работы с оркестром (проигрывание произведения целиком или отдельных фрагментов, проработка материала по отдельным группам и голосам, игра в замедленном темпе и т.п.). Накапливается опыт оркестрового аккомпанемента вокалистам и инструменталистам, опыт концертных выступлений.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Дирижирование» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3,4 семестров обучающиеся сдают экзамен. На экзаменах студент должен продирижировать программу в соответствии с требованиями курса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполняемых произведений, ответить на вопросы коллоквиума по своей экзаменационной программе и по списку дополнительного репертуара для коллоквиума по семестрам.</p> <p>Исполнение экзаменационных программ по дирижированию в 1, 2 семестрах осуществляется студентом и двумя концертмейстерами, исполняющими соответствующие переложения в 4 руки. Экзамены в 3, 4 семестрах, наряду с предыдущей формой, могут проводиться также в исполнении симфонического оркестра. В инструментальных концертах должны принимать участие солисты-исполнители; в оперных сценах принимают участие солисты-вокалисты.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992 3. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989 4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 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. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1972 9. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965

10. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
11. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
12. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
13. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
14. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
15. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
16. 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.
17. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
18. 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. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
2. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

	Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.	
Б1.О.02	ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР	
ОПК-1	Разработчик - Фेरелев С.В./профессор	
ОПК-2	I. Цели и задачи дисциплины	
ПК-2	Курс чтения оркестровых партитур должен рассматриваться как одно из звеньев музыкально-теоретических дисциплин, общая цель которых – глубокое изучение музыкальных произведений, понимание внутренних закономерностей строения партитуры. Практическая задача курса – приобретение навыков свободного чтения партитур – не должна заслонять более широких целей – знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей. Практический курс чтения оркестровых партитур ставит перед собой следующие задачи: научить правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в тех общепринятых условных системах изложения, которые отличают ее от записи фортепианной фактуры; дать навыки изложения партитурного текста на фортепиано, т.е. навыки аранжировки, начиная с самых элементарных.	
ПК-3	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
		Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

		<ul style="list-style-type: none"> – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
	ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
	ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией. 	

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность; – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, 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	38	1, 2	-
Самостоятельная работа		34		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

1. Введение.

а) Объяснение целей и задач, стоящих перед курсом чтения оркестровых партитур;

б) обзорное знакомство со строением партитуры и условными способами нотации партитуры.

Разделение симфонического оркестра по составу: малый и большой оркестры, полный, тройной, четверной состав; объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, родовые и видовые инструменты, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре.

2. Изучение ключей до:

- а) чтение в альтовом ключе на материале сольной литературы для альты. Соединение альты с партиями других инструментов; соединение нескольких альтовых партий.
- б) изучение тенорового ключа (на материале партий фагота, тромбона, виолончелей). Соединение партий в теноровом ключе с партиями в скрипичном и басовом ключах; соединение нескольких партий в теноровом ключе.
- в) одновременное чтение двух ключей до – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами.
3. Чтение произведений, написанных для струнного оркестра. Изложение оркестровой фактуры на фортепиано. Элементарные навыки аранжировки:
- а) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, сохранение дублировок в реальном 3-х, 4-х, 5-ти голосах;
- б) умение изменять расположение аккордов.
- Более сложные приемы аранжировки, связанные с фигуративной и полифонизированной тканью:
- а) длительное высотное перемещение отдельных партий;
- б) умение целесообразно расположить материал в двух руках, исходя из удобства исполнения. Отдельные голоса исполняются попеременно правой и левой рукой, а не механически «прикрепляются» к партии той или другой руки;
- в) отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигуративных ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки).
4. Чтение basso continuo. Изучение способа записи аккордов и интервалов посредством цифр (сигнатур), принятого в музыке XVII-XVIII вв. Большое внимание нужно уделять расположению аккордов на фортепиано, хорошему голосоведению, мелодическому развитию верхнего голоса, его соотношению с верхним голосом партитуры и т.д.
5. Изучение сопранового ключа. Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым и ключами до на материале хоровых и вокально-симфонических партитур старых мастеров.
6. Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством ключевой транспозиции, т.е. методом мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков:
- а) чтение строя си бемоль в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (си бемоль basso и subato), труб, кларнетов, тенорового саксофона;
- б) чтение строя ля посредством мысленной подстановки сопранового ключа или посредством транспозиции на малую терцию вниз. Изучается на партиях кларнетов, труб и высокого строя валторны;
- в) чтение строя ре в его высоком и низком вариантах посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторны, трубы, малого кларнета;
- г) чтение строев ми бемоль, ми в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа фа. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета;
- д) чтение транспонирующих инструментов в строе фа в его низком и высоком вариантах. Изучается на партиях валторн, нотирующихся в скрипичном и басовом ключах, труб, английского рожка.
7. Ознакомление с редкими строями:

а) чтение строя соль на партиях валторн и альтовых флейт;
б) чтение транспонирующих инструментов в строе си в высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн си basso и труб;
в) чтение строя ре бемоль посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн ре бемоль.

8. Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра, включающих пройденные за семестр строи транспонирующих инструментов и требующих известной переработки оркестровой фактуры.

9. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов:
а) соединение двух строев: ми бемоль и ре, си бемоль и ля, ми бемоль и фа и т.д. с нетранспонирующими инструментами;
б) соединение трех строев: си бемоль, фа и ля; ля, ре и ми; си бемоль, ми бемоль и фа и т.д. с нетранспонирующими инструментами;
в) соединение четырех и более строев: ми бемоль, ми, фа, си; ля, ми, си и ре.

Проходится на материале партитур середины и второй половины XIX века с употреблением натуральных медных инструментов (Берлиоз, Бизе, Верди, Лист, Вагнер).

10. Чтение партий инструментов, введенных в симфонический оркестр Р.Вагнером:
а) вагнеровские тубы в двух системах нотации: си бемоль и ми бемоль, фа и си бемоль;
б) вагнеровские басовые трубы в строе ре, ми бемоль.

11. Чтение партитур, включающих пройденные строи.

12. Изучение инструментов духового оркестра в строях си бемоль, ми бемоль, фа (корнетты, альты, тенора, баритоны, саксофоны).

13. Ознакомление с наиболее редкими строями: а) чтение транспонирующих инструментов ре бемоль посредством подстановки альтового ключа, изучается на партиях валторн; б) чтение транспонирующих инструментов ля бемоль, фа диез и т.д.

14. Развитие навыков аранжировки. Чтение симфонических партитур, включающих:
а) различного типа фигурационно-ритмическую, мелодическую, гармоническую ткань и их сочетание;
б) развитую полифоническую ткань. Ознакомление с фортепианными транскрипциями (Лист, Рахманинов, Григ, Танеев, Брамс).

15. Исполнение симфонических и оперных партитур.

Нужно с самого начала курса развивать у студентов умение слышать симфоническую партитуру, мысленно представляя себе не только высотное, но и тембровое звучание партитуры как в целом, так и в частностях (звучание отдельных голосов, групп, их равновесие и их соотношения).

В связи с этим исполнение партитуры на фортепиано не может идти по линии механического воспроизведения увиденных нотных знаков. Оно должно стать результатом внутреннего слышания музыки, правильного представления о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры, то есть стать результатом продуманного разбора, серьезной работы по анализу партитуры. Большую пользу в этом отношении принесет прослушивание партитур (в том числе и разучиваемых) в записи дома и в классе под руководством педагога с необходимыми пояснениями (занятия в этом случае могут быть групповыми).

Практический курс чтения оркестровых партитур ставит перед собой следующие задачи:

	<p>1. Научить правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в тех общепринятых условных системах изложения, которые отличают ее от записи фортепианной фактуры. В связи с этим курс чтения партитур должен дать целый ряд навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чтение в ключах до (альтовом, теноровом, сопрановом); - чтение партий транспонирующих инструментов; - чтение октавных перемещений в партиях контрабаса, контрфагота, малой флейты, низких инструментов в скрипичном ключе (старая система нотации); - одновременное чтение текста со многих строк и, следовательно, одновременное - восприятие нескольких условных систем записи; - чтение basso continuo.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Текущий контроль осуществляется на индивидуальных занятиях. Промежуточный контроль осуществляется на зачетах в конце 1 и 2 семестров. На зачетах магистрант представляет задания в соответствии с курсовыми требованиями.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Список литературы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М., 1951. 2. Баранов Г. Курс чтения партитур. Под ред. Д.Рогаль-Левицкого. М.-Л., 1939. 3. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. М., 1958. 4. Готлиб М., Кабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра. М., 1960. 5. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966. 6. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959. 7. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959. 8. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр, т.1-4, М., 1953-1956 9. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению симфонических партитур. М., 1965. 10. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983. 11. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. М., 1970. <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p> <p>1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales) Ссылка: www.rism.info Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-</p>

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

III. Материально-техническое обеспечение 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,

	<p>находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>	
Б1.О.03	ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ	
УК-1	Разработчик - Килин А.И./преподаватель	
УК-2	I. Цели и задачи дисциплины	
УК-6	Цель курса "Инструментоведение" – формирование у магистрантов профессиональных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в ансамблевой и оркестровой практике. Задачи курса "Инструментоведение" заключаются в следующем:	
ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение актуальных проблем инструментоведения; - изучение краткой истории музыкальных инструментов, истории формирования и развития разных по составу оркестров; - ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов. 	
ПК-2	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;

		<p>— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 	
	<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
	<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; 	

		<p>– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
	ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Структура курса. Курс "Инструментоведение" включает разделы: "Инструментоведение как научная и учебная дисциплина", "Инструменты симфонического оркестра".

Раздел I. Инструментоведение как научная и учебная дисциплина

Тема 1. Цель и задачи курса. Объект и предмет инструментоведческой науки. Источники и историография

Инструментоведение как научная и учебная дисциплина, изучающая музыкальные инструменты, их конструкцию, акустические свойства, особенности звукоизвлечения, изготовление музыкальных инструментов и использование в многообразной (профессиональной, фольклорной) исполнительской практике.

Цель курса "Инструментоведение" - формирование у студентов профессиональных знаний о музыкальном инструментарии симфонического оркестра, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в оркестровой практике.

Задачи курса "Инструментоведение" заключаются в следующем:

- рассмотрение актуальных проблем инструментоведения;
- изучение краткой истории музыкальных инструментов, истории формирования и развития разных по составу оркестров;
- ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами записи инструментов.

Основные понятия в инструментоведении. Определение понятий: "инструментоведение", "музыкальные инструменты", "ансамбль", "оркестр", "камерный оркестр", "симфонический оркестр" и др.

Историография инструментоведения. Краткий обзор основных источников.

Тема 2. Систематизация музыкального инструментария.

Классификация и типология музыкальных инструментов (теоретический аспект). Классификация музыкальных инструментов основоположников инструментоведения Себастьяна Фирдунга, Мартина Агриколы, Михаэля Преториуса (XVI.XVII вв.). Классификация музыкальных инструментов Курта Закса и Эрика Хорнбостеля (XX в.). Особенности систематизации инструментов в симфоническом оркестре.

Раздел II. Инструменты симфонического оркестра

Тема 3. Формирование и развитие симфонического оркестра. Партитура симфонического оркестра

Исторический подход к вопросам формированию симфонического оркестра. Инструментальные составы ансамблей и оркестров Древней Греции, Древнего Рима. Музыкальный инструментарий Средневековой Европы, используемый в оркестрах:

1 - духовые инструменты: флейты - продольные и поперечные; язычковые - шалмеи, бомбарды, инструменты с воздушным резервуаром - волынки; мундштучные - рог, труба, корнеты, тромбоны;

2 - струнные инструменты: щипковые - псалтерион, арфа, лютня, гитара; струнные смычковые - фидель-виела, ребек, крут, виола; струнные фрикционные - шифуэн (колесная лира)

3 - ударные инструменты: литавры, бубен, барабан, треугольник, тарелки, кастаньеты.

Ансамблевое, оркестровое исполнительство в средние века на духовых, струнных и ударных инструментах.

Формирования инструментального состава симфонического оркестра. Некоторые особенности использования музыкальных инструментов в оркестрах XVI, XVII, XVIII, XIX, XX вв. Оркестры: Джованни Габриели (1557-1612), Клаудио Монтеверди (1567-1643), Жан Батиста Люлли (1632)

1687), Аркаджело Корелли (1653-1713), Антонио Вивальди (1678-1741), Георга Фридриха Генделя (1685-1759), Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), Кристофо Виллибальда Глюка (1714-1787), Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), Йозефа Гайдна (1732-1809), Людвиг ван Бетховена (1770-1827), Карла Мариа фон Вебера (1786-1826), Гектора Берлиоза (1803-1869), Рихарда Вагнера (1813-1883), Жоржа Бизе (1838-1875), Николая лая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), Петра Ильича Чайковского (1840-1893), Мориса Равеля (1875-1937), Игоря Федоровича Стравинского (1882-1971), Сергея Сергеевича Прокофьева 1891-1953).
Партитура симфонического оркестра. Определение термина "партитура". Партитурная система. Формы написания партитур, трансформация партитуры в связи с изменениями художественно-эстетическими воззрений композиторов, исполнителей. Современная симфоническая партитура, принцип и порядок расположения в партитуре инструментальных групп, отдельных инструментов в каждой группе. Особенности записи современной партитуры: ключи, условные графические обозначения и т.д.

Тема 4. Струнные инструменты симфонического оркестра

Общие сведения. Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. Краткая история смычковых инструментов, их происхождение и эволюция.

Деление группы смычковых на четыре типа инструментов:

- 1 - скрипка (violino, -ni);
- 2 - альт (viola, -le);
- 3 - виолончель (violoncello,-li);
- 4 - контрабас (contrabasso, -si).

(Названия смычковых инструментов на итальянском, немецком, французском и английском языках).

Особенности конструкции смычковых инструментов; название частей инструментов и их характеристика; строй и диапазоны; основные регистры.

Технические и выразительные возможности инструментов.

Техника правой руки - владение смычком. 2 направления ведения смычка – вниз и вверх, их обозначения, характеристика.

Основные способы звукоизвлечения, их выразительные особенности.

Особые положение смычка на струнах, использование его различных частей, их тембровые разновидности:

- sul ponticello - положение смычка во время игры около самой подставки;
- sul tasto - положение смычка над грифом;
- a punta d"arco - использование во время игры верхней части смычка;
- al taso - использование во время игры нижней части смычка у его колодки.

Специальное использование тембровых качества отдельных струн, например:

- sul G - на струне Соль;
- sul D - на струне Ре;
- sul A - на струне Ля;
- sul E - на струне Ми;

Штрихи. Определение понятия "штрих" в современной музыкально-исполнительской практике.

Основные штрихи, их характеристика:

- протяжные штрихи - *detache, legato, portamento* и др.;
- отрывистые штрихи - *non legato, martele, staccato* и др.;
- прыгающие штрихи - *spiccato, sautille, staccato volant, saltando*.

Комбинированные штрихи.

Техника левой руки на смычковых инструментах.

Позиции левой руки: принцип образования позиций. Аппликатура.

Основные приемы игры левой руки:

- *vibrato* - вибрато;
- *pizzicato* - игра щипком пальцами левой руки. Темброво-акустические, динамические возможности группы смычковых инструментов.

Тема 5. Духовые инструменты симфонического оркестра

Общие сведения. Общепринятое в практике и теории симфонического исполнительского искусства деление духовых инструментов на две группы: деревянные духовые и медные духовые инструменты.

Группа деревянных духовых инструментов

Краткая история деревянно-духовых инструментов, их использование в симфоническом оркестре.

Современные противоречия в материале изготовления и названии деревянно-духовых инструментов.

Деление группы деревянно-духовых инструментов симфонического оркестра на четыре семейства:

- 1- большая флейта (*flauto, -ti*), малая флейта (*flauto piccolo*);
- 2- гобой (*oboe -i*), английский рожок (*corno inglese*);
- 3- кларнет (*clarinetto, -ti*), бас-кларнет (*clarinetto basso in B*);
- 4- фагот (*fagotto, -ti*), контрфагот (*contrafagotto*).

(Названия деревянно-духовых инструментов на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей каждого инструмента:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); устройство механизма для вдувания воздуха (отверстие в головке инструмента - флейта; одинарная трость - кларнет; двойная трость - гобой, фагот); внешняя форма ствола ; внутренняя форма ствола (коническая - гобой, фагот; цилиндрическая - кларнет, флейты современных конструкций; обратноконическая - флейты старой конструкции); устройство грифа инструмента (голосовые отверстия, клапанно-рычажковый механизм).
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- звукоизвлечение, строй;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения на инструментах.

Транспонирующие инструменты, особенности их нотации.

Определение понятий: "октавирующие инструменты" (флейта, гобой, фагот), "квинтирующие инструменты" (кларнет), "вилочная аппликатура", "передувание", "транспозиция" и др.

Группа медных духовых инструментов

Общие сведения.

Краткая история эволюции медных духовых инструментов, использование их в современном симфоническом оркестре.

Деление медных духовых инструментов в симфоническом оркестре на четыре типа инструментов:

- 1 - валторны (corni, -ni);
- 2 - трубы (tromba, -be);
- 3 - тромбоны (trombone, -ni);
- 4 - туба (tuba, -be).

Объединение медных духовых инструментов в две группы:

- 1 - узкомензурные (валторны, трубы);
- 2 - широкомензурные (тромбоны, туба).

(Названия медных духовых инструментов на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей медных духовых инструментов:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); параметры ствола; мундштук узкомензурных инструментов; мундштук широкомензурных инструментов; кроны и кулиса; вентили; сурдина;
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- звукоизвлечение, амбюшюр, язык, дыхание, передувание, строй;
- натуральные инструменты, натуральный звукоряд;
- вентильные инструменты, хроматический звукоряд; современные медные духовые инструменты;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения (штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности).

Транспонирующие медные духовые инструменты, особенности их нотации.

Тема 6. Ударные инструменты симфонического оркестра

Общие сведения. Общепринятое в практике и теории симфонического исполнительского искусства деление ударных инструментов на две группы: ударные инструменты с определенной высотой и ударные инструменты с неопределенной высотой.

Ударные инструменты с определенной высотой

Краткая история ударных инструментов определенной высоты, использование их в симфоническом оркестре.

5 основных типов ударных инструментов определенной высоты:

- 1 - литавры (timpani);
- 2 - колокольчики (campanelli);
- 3 - ксилофон (xilofono);
- 4 - челеста (celesta);
- 5 - колокола (campane, -ne).

(Названия ударных инструментов с определенной высотой на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей инструментов с определенной высотой:

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); материал изготовления источника звука (кожа, металл);
- акустика, тембр, динамика, звуковой объем, регистры;
- настройка инструментов;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения;
- функции в оркестре;
- особенности нотации.

(Названия ударных инструментов определенной высоты на итальянском, немецком и французском языках).

Ударные инструменты с неопределенной высотой

Краткая история ударных инструментов с неопределенной высотой, использование их в симфоническом оркестре.

Основные типы ударных инструментов с неопределенной высотой:

- 1 - треугольник (triangolo)
- 2 - бубен (tamburino)
- 3 - малый барабан (tamburo)
- 4 - тарелки (piatti)
- 5 - большой барабан (gran cassa)
- 6 - там-там (tam-tam)
- 7 - кастаньеты (castanetti).

(Названия ударных инструментов с неопределенной высотой на итальянском, немецком и французском языках).

Характеристика следующих специфических особенностей ударных инструментов с неопределенной высотой :

- конструктивно-морфологические: структура инструмента (составные части инструмента и их названия); материал изготовления источника звука (кожа, металл);
- акустика, тембр, динамика;
- технические и артикуляционно-выразительные средства исполнения;
- функции в оркестре;
- особенности нотации.

Тема 7. Арфа. Фортепиано. Орган

Арфа. Краткая история инструмента. Конструкция инструмента; диатонический строй; система педалей; диапазон; особенности звукоизвлечения; штрихи; специфические приемы игры (glissando), флажолеты; нотация.

Фортепиано. Краткие сведения об истории и конструкции инструмента;

составные части и их названия. Применения фортепиано в симфоническом оркестре.

Орган. Краткая история происхождения и развития органа. Конструкция инструмента: названия частей; типы труб; техника нагнетания воздуха.

	<p>тания воздуха; принципы построения регистров; мануалы. Музыкально-выразительные особенности органа: артикуляция, динамика. Использование органа в симфоническом оркестре.</p> <p>Тема 8. Составы симфонических оркестров</p> <p>Особенности составов современных симфонических оркестров. Современные оркестры: оперно-симфонический оркестр, струнный оркестр, камерный оркестр, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр. Инструментальные группы в разных оркестрах, разновидности инструментов в группах. Количественный состав оркестров, соотношение между группами и партиями внутри групп.</p> <p>Основные принципы расположения оркестров разных составов на концертной эстраде.</p> <p>Малый симфонического оркестр.</p> <p>Краткие сведения о его составах.</p> <p>Инструменты малого состава симфонического оркестра:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- инструменты смычковой группы; 2- инструменты деревянной духовой группы; 3- валторны, трубы; 4- литавры и другие ударные; 5- арфа, челеста, ксилофон, колокольчики <p>Функциональные особенности использования инструментов в малом симфоническом оркестре.</p> <p>Большой симфонический оркестр.</p> <p>Краткие сведения о составах большого симфонического оркестров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - парный состав: сольные (духовые) голоса представлены попарно; краткий анализ парного состава оркестра; 2 - тройной состав: сольные (духовые) представлен тремя инструментами, за счет пополнения всеми разновидностями деревянных духовых инструментов; краткий анализ тройного состава оркестра; 3 - четверной состав оркестра; краткий анализ входящего в него инструментария; некоторые особенности четверного состава.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Курс «Инструментоведение» завершается зачетом в 1 семестре по пройденным темам. Студент должен ответить на вопросы по темам курса, показав знание инструментов оркестра, их классификацию, знание профессиональной терминологии, особенности штриховой техники.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебник. – СПб, 1999. 3. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения.- М., 1976. 4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.

5. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. - М., 1981. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению.- М., 1975.
6. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
7. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки.-М.,1959.
8. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр.- М., 1953-1956.- Т. 1-4.
9. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
10. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М.,1983.

Дополнительная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. - Л. 1981.
2. Андреева Е. Ударные инструменты симфонического оркестра. Справочник.- Киев, 1990.
3. Барсова И. Книга об оркестре.- М., 1978.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке.- М., 1972.- Т.1-2.
5. Благодатов Г. История симфонического оркестра - Л.,1969.
6. Глинка М. Заметки об инструментровке //Литературное наследие.- М., 1952.- Т.1.
7. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.
8. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние.- М., 1973.
9. Карс А. История оркестровки.- М., 1990.
10. Махов Н. Инструментоведение.- Л., 1970.
11. Розанов В. Инструментоведение.- М., 1981.
12. Янкелевич Д. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1976.

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

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> 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</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.04	ИНСТРУМЕНТОВКА
УК-1	Разработчик - Анисимова Е.В./доцент, кандидат искусствоведения
УК-2	<i>I. Цели и задачи дисциплины</i>

УК-6
ОПК-1
ПК-2

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

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

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других

<p>собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p>видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических ценностей; — сущность художественного творчества; — специфику музыки как вида искусства; — природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; — основные художественные методы и стили в истории искусства; — актуальные проблемы современной художественной культуры; — современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; — типы и виды музыкальной фактуры; — особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; — основные характеристики нетиповых архитектурных структур; — принципы современной гармонии; — важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; — разновидности нового контрапункта; — принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; — совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; — грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; — работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; — на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; — анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; — посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; — навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; — методами анализа современной музыки;

		<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется с 3 по 4 семестры, 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	32	4	-
Самостоятельная работа		40		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Инструментовка для струнного оркестра.

Тема 1. Приемы инструментовки для струнного оркестра.

Содержание темы: Различные соединения партий струнных инструментов в общей оркестровой фактуре. Способы изменения тембров инструментов и их сочетаний между собой для получения нового звучания. Перекрещивание партий струнного оркестра.

Тесное и широкое расположение аккордов струнного оркестра. Фоновое использование струнного оркестра.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур для струнного оркестра (Моцарт «Маленькая ночная серенада», Чайковский «Серенада для струнного оркестра», Пендеревский «Трен памяти Херосимы»).

Раздел 2. Инструментовка для струнного оркестра с солирующим инструментом.

Тема 1. Приемы соединения солирующего инструмента духовой группы (флейта/гобой/кларнет) со струнным оркестром.

Содержание темы: Распределение функций солиста и оркестра, соблюдение баланса между ними.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Сибелиус «Туонельский лебедь», Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра).

Раздел 3. Инструментовка для деревянной духовой группы.

Тема 1. Приемы инструментовки для деревянной духовой группы.

Содержание темы: Тесное и широкое расположение аккордов в деревянной духовой группе. Перекрещивание тембров, удвоения инструментов одного тембра и разных тембров, сочетание регистров инструментов.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Лядов «Восемь русских народных песен», Римский-Корсаков «Испанское каприччио»).

Раздел 4. Инструментовка для медной духовой группы.

Тема. Приемы инструментовки для медной духовой группы.

Содержание темы: Роль медной духовой группы в общей партитуре. Особенности инструментовки аккордов для медной духовой группы. Применение сурдин для медных духовых инструментов. Особое положение группы валторн

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Мусоргский-Равель «Картинки с выставки», Шостакович «Праздничная увертюра»).

Раздел 5. Соединение медной и деревянной духовой группы оркестра.

Тема 1. Способы соединения медной и деревянной духовой группы.

Содержание темы: Различные способы соединения медной и деревянной духовой групп в оркестре. Динамическая и колористическая функции данного соединения. Соблюдение равновесия в соединении этих групп.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Штраус «Дон Кихот», Шостакович Восьмая симфония).

Раздел 6. Инструментовка для полного состава симфонического оркестра.

Тема 1. Оркестровое тутти. Роль группы ударных и «украшающих» инструментов в полном составе симфонического оркестра.

Содержание темы: Роль динамики в инструментовке для полного состава оркестра. Колористическая и драматургическая функции инструментовки для полного состава оркестра. Применение различных способов инструментовки для полного состава оркестра.

Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов.

	<p>Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Весна священная», Равель «Болеро», Шостакович Седьмая симфония).</p> <p>Раздел 7. Инструментовка собственных сочинений студента для государственного экзамена. Тема 1. Выбор состава оркестра для инструментовки своего сочинения. Содержание темы: Применение тембровой драматургии в инструментовке своего сочинения. Значение клавира-дирекциона в инструментовке данного сочинения. Подчеркивание инструментовкой индивидуального почерка музыки студента. Подбор фортепианных произведений для инструментовки студентом концерта для сольного инструмента с симфоническим оркестром/симфонии/сцена из оперы. Тема 2. Прослушивание и анализ партитур классиков и современных композиторов. Содержание темы: Прослушивание и анализ партитур (Стравинский «Петрушка», Прокофьев «Петя и волк»).</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Инструментовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет. Сдача промежуточных работ на контрольном уроке в конце 3 семестра: письменная работа – инструментовка фортепианных сочинений (2-4), устная работа – анализ партитур русских и зарубежных композиторов. Итоговая оценка выводится в конце курса на зачете в конце 4 семестра из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение курса, выполнение промежуточных работ, выполнение зачетной программы: две инструментовки фортепианных произведений в различных стилях и формах, переложение для симфонического оркестра (например, вокальное сочинение).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. I том. М., издат. «Музыка», 1972. 2. Берлиоз Г. «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. II том. М., издат. «Музыка», 1972. 3. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М. Гос.муз. изд. 1952. I том. 4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М. Гос.муз. изд. 1959. II том. 5. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., Музгиз. 1961. 6. Глинка М. Заметки об инструментовке. М. Гос.муз.издательство.1954. 7. Денисов, 1967: Денисов Э. Об оркестровке Д. Шостаковича // Д. Шостакович. М., 1967. С. 439–499. 8. Денисов, 1979: Денисов Э. О композиционном процессе // Эстетические очерки. Вып. 5. М., 1979. С. 126–137. 9. Денисов, 1982: Денисов Э. Ударные инструменты в современной трактовке. М., 1982. 10. Дмитриев, 1957: Дмитриев А. Музыкальная драматургия оркестра Глинки. Л., 1957. 11. Дмитриев, 1973: Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1973. 12. Дмитриев, 1981: Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981. 13. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., музыгиз.1963.

Дополнительная литература:

1. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969.
2. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
3. Гуревич Л. История оркестровых стилей: Учеб. Пособие для муз. Вузов // Л. Гуревич. – М.: Композитор, 1997.
4. Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
5. Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
6. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

	<p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>						
	<p>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.О.05	ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА						
УК-1	Разработчик - Яруллин А.З./доцент						
ПК-2	I. Цели и задачи дисциплины						
ПК-7	<p>Цель курса «История дирижерского искусства» - дать сведения по истории и теории дирижирования, показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.</p> <p>Задачи курса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как исполнительского искусства; - дать теоретические основы искусства дирижирования. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" data-bbox="293 1270 2029 1455"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 1270 651 1302">Компетенции</th> <th data-bbox="651 1270 2029 1302">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 1302 651 1398">УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию</td> <td data-bbox="651 1302 2029 1398"> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; </td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1398 651 1455"></td> <td data-bbox="651 1398 2029 1455"> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; 		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; 						
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 						

действий	<ul style="list-style-type: none"> — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение четвертого 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	28	4	-
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития дирижирования

За время своего исторического развития дирижирование прошло несколько стадий, пока, наконец, не сложились современные его формы. В процессе развития дирижирования (управления) четко обозначились три способа.

Первый способ - управление ритмической стороной исполнения при помощи стука (рукой, ногой, палкой и т.д.). Вторым способом - это хейрономия или как его называют мнемонический - обозначение относительной высоты звука и его протяженности, при помощи движений рук, пальцев, головы, тела и т.д. И, наконец, третий способ управления исполнением при помощи игры на инструменте.

В настоящее время некоторые из этих форм сохранились, но они претерпели значительные изменения. В дальнейшем произошел переход от шумового способа дирижирования к зрительному, что явилось лишь первой ступенью в развитии дирижерского искусства. Новый, ритмический способ управления оркестром, или тактирование, пришедший на смену шумовому способу, явился дальнейшим прогрессивным шагом в истории дирижирования. Дирижирование пришло к современному высокому уровню развития лишь тогда, когда все средства выражения стали применяться не отдельно, а в виде единого действия. Дирижерский жест приобрел глубокий выразительный смысл. Эмоциональная выразительность жеста раскрывает исполнителям смысловой подтекст музыки, значение нюансов, авторских ремарок и тому подобное.

Дирижирование, ранее ограничивавшееся задачами управления ансамблем, превратилось в высокое художественное искусство, в исполнительское творчество.

Тема 2. Дирижирование как самостоятельный вид исполнительского искусства

Дирижерское искусство до сих пор остается наименее исследованной областью музыкального исполнительства. Различное отношение к дирижерскому исполнительству проявляется не только в теоретических спорах и высказываниях; это же характерно и для практики дирижирования.

Дирижер - исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы не на инструменте, а с помощью других музыкантов. Искусство дирижера заключается в руководстве музыкальным коллективом.

Перед дирижером всегда стоит сложная задача - подчинить себе многообразие исполнительских индивидуальностей, темпераментов и направить творческие усилия коллектива в единое русло. Дирижерское искусство как самостоятельная музыкальная профессия существует уже около двухсот лет. Фигура дирижера стала за это время одной из центральных в музыкальной жизни; на дирижерах в большой степени концентрируется внимание публики. Все большее значение приобретает роль и предназначение человека, стоящего во главе оркестра. Отсюда вытекает важность изучения таких вопросов, как интерпретация, артикуляция, агогика и т.п. в процессе освоения дирижерской профессией. Дирижер должен уметь самостоятельно решать конкретные задачи, постоянно

возникающие в процессе работы с музыкальными коллективами.

Тема 3. Западноевропейская дирижерская школа и ее представители

Западноевропейская дирижерская школа явилась основополагающей в развитии дирижерского искусства. Ей присущи глубокое проникновение в авторский замысел, тонкое стилистическое чутье, стройность формы, безупречный ритм и убедительность дирижерского воплощения.

Яркие представители:

1. Густав Малер - одно из редчайших явлений в музыкальном мире. Он сочетал в одном лице гениального композитора и гениального дирижера. Обе стороны его музыкальной деятельности представлялись абсолютно равноправными. Малер был исполнителем почти всего симфонического репертуара своего времени. Сегодня мы не располагаем никакими вещественными данными, по которым можно было бы оценить искусство его дирижирования. Единственный возможный источник (до звукозаписи Г. Малер не дожил) - это предельно тщательные редакции партитур собственных сочинений и произведений других композиторов. Особенно показательны ретуши в симфониях Бетховена и Шумана.

2. Артур Никиш - величайший импровизатор. Он создавал сиюминутные исполнительские построения. Обладая не меньшей волей и силой внушения чем Г. Малер, он не заставлял диктаторски следовать конкретным деталям своего замысла. Характерно, что А. Никиш никогда не навязывал солистам трактовку их сольных фраз. Эта изумительная способность позволяла ему добиваться замечательных результатов даже в коллективах, сравнительно слабых по своему уровню

3. Вильгельм Фуртвенглер. Первая попытка проявить себя в качестве дирижера произошла, когда Фуртвенглеру было 20 лет. Это было началом большой дирижерской карьеры. За короткое время тридцатилетний маэстро доказал свое право на это и сразу же занял ведущее положение среди дирижеров мира. «Привлекает в нем особая исполнительская техника. Он был особенно силён в том, что мы сейчас называем мастерством «связующих цезур». Органичность его переходов из одного раздела в другой, одного темпа в другой, построение фраз, подходы к кульминациям, содержательных генеральных пауз - всё это было так убедительно и настолько облегчало восприятие слушателей, что его исполнение казалось единственно возможным» (Л. Гинзбург). Существует ещё целая плеяда европейских дирижеров достойных подражания и изучения: Ф. Вайнгартнер, Г. Шерхен, Ш. Мюнш, Б. Вальтер и многие другие.

Тема 4. История и развитие русской школы дирижирования. Её яркие представители

В начале своего развития российская школа дирижирования находилась под влиянием зарубежных дирижеров, которые положительно влияли на становление профессионального дирижирования в России. Начало профессиональному обучению отечественной школы дирижирования положили Антон и Николай Рубинштейн, Милий Балакирев, когда в начале в Петербургской, а затем в Московской консерватории открылись дирижерские классы. Большое влияние на дирижерское искусство оказывали композиторы, которые помимо своих произведений пропагандировали музыку своих соотечественников.

Э.Ф. Направник, С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др. Значительный скачок в области этого искусства в России после 1917 года. К этому времени нужно отнести имена целой плеяды выдающихся мастеров дирижерского искусства: Н.С. Голованов, А.М. Пазовский, Н.П. Аносов, А.В. Гаук, Л.М. Гинзбург. Это представители определенной оркестровой школы, отличающейся, в первую очередь, благородством, естественностью и мягкостью оркестрового звучания. Большую роль в развитии отечественного

дирижирования сыграли систематические конкурсы (1938 г., 1966 г., 1971 г., 1976 г., 1983 г.), которые выдвинули целый ряд талантливейшей молодежи.

Высокую признательность и любовь во всем мире снискали российские дирижеры нашего времени: Е. Светланов, Г. Рождественский, М. Ростропович, В. Гергиев, В. Федосеев, Ю. Тимерканов и др.

Всех их отличает высокий профессионализм, преданность композиторскому замыслу, глубокое проникновение в стиль и интерпретацию музыкального произведения.

Тема 5. Дирижерский аппарат и его постановка

По вопросам обучения искусству дирижирования существуют различные точки зрения. Некоторые дирижеры считают, что не нужно заниматься техникой дирижирования - она появится в процессе работы. Однако подобный взгляд в корне ошибочен.

Другая крайность педагогического метода состоит в том, что обучающийся долгое время осваивает движения и приемы техники изолированно от музыки. Истина находится ровно посередине. Постановку рук, элементарные движения и приемы тактирования целесообразно проводить на специальных упражнениях вне музыки. Однако, как только начальные дирижерские движения усвоены, последующую выработку технических приемов следует продолжать на художественных произведениях. Постановка дирижерского аппарата заключается в выработке таких форм движений, которые наиболее рациональны, естественны и базируются на внутренней и мышечной свободе.

Аппаратом дирижера являются руки, их многообразные движения, образующие стройную систему дирижирования. Общеизвестно, что не только руки, но и мимика, осанка, положение головы, корпуса и даже ноги, способствуют выразительности дирижирования. Внешний вид дирижера должен показывать наличие воли, активности, решительности и энергии.

Тема 6. Дирижерский жест и его структура

Эти два понятия напрямую связаны с постановкой дирижерского аппарата (рук). Для успешного овладения приемами техники дирижирования необходимо дирижеру иметь хорошо натренированные руки, легко выполняющие всевозможные движения. В начальной стадии обучения их лучше развивать специальными упражнениями, целью которых является устранение различных двигательных дефектов - зажатости, скованности мышц и т.п. С этих упражнений начинается процесс овладения навыками тактирования.

Первейшее условие дирижирования - мышечная свобода движений, отсутствие излишнего напряжения в руках и плечевом поясе. Этому должно быть уделено особое внимание.

В дирижировании участвуют все части рук (кисть, предплечье, плечо). Для этого необходимо тренировать включение и выключение каждой части руки в процессе работы над техникой. Движения рекомендуется выполнять каждой рукой в отдельности, чтобы развивать их независимость. Перед началом каждого упражнения руки должны занять исходное положение, при котором предплечья параллельны полу, а кисти слегка приподняты (обращены к оркестру). После того, как учащийся приобрел некоторые технические навыки, можно переходить к схемам тактирования.

Тема 7. Ауфтакт, его функции и разновидности

Прежде всего, дирижер должен мобилизовать внимание своих исполнителей. Подготовительный замах, или ауфтакт, можно сравнить с взятием дыхания (вдохом) перед началом пения. Ауфтакт должен соответствующим образом подготовить исполнителя,

настроить его на то или иное действие. Произошло это слово от латинского «тактус» - соприкосновение. Ауфтакт означает нечто совершающееся до начала звучания. В функции ауфтакта входит: определение начального момента исполнения, определение темпа, определение динамики, определение характера атаки звука, определение образного содержания музыки. Ауфтакт состоит из трех элементов: замаха, падения и отдачи. Из этих элементов решающее значение имеют первые два - замах и падение.

Виды ауфтакта:

- а) начальный полный ауфтакт,
- б) начальный неполный ауфтакт,
- в) задержанный,
- г) опережающий,
- д) обращенный,
- ж) междольный и еще масса других.

Их всего сказанного следует сделать вывод - насколько важен ауфтакт, и как необходимо им владеть.

Тема 8. Схемы тактирования. Принципы выбора схем

В современном дирижировании доли такта показываются движениями рук, направленных в разные стороны. Главным звеном метрического объединения музыки стал такт. На начальном этапе дирижирования применялись (графически) прямолинейные движения, что не давало ясного представления начала каждой доли. Дугообразные движения, основание которых находится на одном уровне, создают у исполнителей конкретные ощущения начала каждой доли, позволяют применять гораздо более эффективные формы дирижирования. Схемы тактирования бывают простые и сложные, как размеры, поэтому и способ тактирования избирается в зависимости от строения такта и темпа.

Схема тактирования на раз наиболее проста по структуре (2/4, 2/2, 4/4, 3/8), но и в то же время сложна для управления музыкой.

Поэтому рекомендуется группировать такты по фразам (2-х такт, 3-х такт и 4-х такт) и выбирать соответствующую схему, где сильный такт соответствует первой доле.

Двухдольная схема (2/4, 2/2, 6/16, 6/8, 6/4). Первая доля показывается прямолинейным движением вниз (с наклоном вправо), вторая с меньшей аппликатурой вверх (в виде хоккейной клюшки). Чем быстрее темп, тем больше прямолинейных движений. В медленном темпе «можно и рисовать» горизонтальную восьмерку.

Трехдольная схема (3/2, 3/4, 3,8, 9/4, 9/8) обозначается тремя ударами. Структура схемы тактирования на три обеспечивает естественное соотношение долей в такте как сильной, слабой и более слабой. Острота движений, как и в двухдольной схеме зависит от темпа.

Четырехдольная схема (4/2, 4/4, 4/8, 12/8). Все, что было сказано гораздо выше, в полной мере, относится к этой схеме. Нужно заметить - в медленном темпе 2/4 тактируется в четырехдольной схеме.

Пятидольный такт или смешанный состоит из двух простых тактов, различных по размеру: 2+3 или 3+2. В медленном и умеренных темпах пятидольный такт исходит из четырехдольной схемы с дроблением 2-ой доли (3+2) или 3-ей доли (2+3). В быстрых темпах применяется двухдольная схема с короткой первой долей (2+3) и с короткой второй долей (3+2). В умеренных темпах часто используется метод наложения двухдольной схемы на трехдольную (3+2) и наоборот, только основная сильная доля (первая)

более длинная, чем следующая первая (слабая), в зависимости от группировки долей такта.

Шестидольная схема имеет три вида тактирования:

- 1) 3/4 - с дублированием каждой доли;
- 2) 4/4 - с дублированием третьей доли;
- 3) промежуточный между этими двумя, где более активная первая и последняя доля (замах к первой доле).

В подвижных темпах (3+3) - на два, 3/2 или 6/4 - на три.

Семидольная схема складывается так же из группировки в такте (2+3+2) - трехдольная с длинной второй долей, (2+2+3) - трехдольная с длинной третьей долей, (3+2+2) - трехдольная с длинной первой долей.

Все остальные схемы 8/4, 4/4, 2/4 исходят из четырехдольной схемы с дублированием каждой.

9/4, 9/8, 9/16 - (если они обозначаются девятью ударами) применяется трехдольная схема с трехкратным дроблением каждой доли.

Двенадцатидольная схема 12/8 образуется из 4-х дольной схемы, с трехкратным повторением каждой доли.

Тема 9. Фермата, ее виды, их техническое выполнение в дирижерской аппликатуре

Фермата является одним из действенных выразительных средств музыки. Выдерживать фермату несложно, трудности связаны с ее прекращением. Существуют различные способы; они зависят от того, требуется ли полное снятие ферматы, предполагающее длительную паузу после нее или нет. Если нет, то она может быть соединена со следующей нотой или, что бывает гораздо чаще, за ней может последовать краткая пауза, необходимая для взятия дыхания. Смысл ферматы, ее динамическая насыщенность, степень неустойчивости, протяженность теснейшим образом связаны с тем или иным ее содержанием и во многом зависят от того, в какой момент драматургического развития произведения она появляется.

Техническую сторону выполнения фермат можно разделить на три стадии: постановку, выдерживание и снятие. Давая общие понятия о постановке ферматы, следует сказать, чтобы привлечь внимание исполнителей перед ферматой дирижер должен дать более яркий (заметный) ауфтакт - это в подвижных темпах и насыщенной динамике. Фермата в спокойном темпе и piano показывается лишь несколько большим ауфтактом, не выделяется из компонента рисунков тактирования.

Выдерживание ферматы целиком и полностью зависит от образного содержания музыки; иногда фермата трактуется как остановка движения музыки, момент статики. Подобная ее функция возможна лишь в конце произведения или его части. Гораздо чаще фермата связана с моментом неустойчивости, переходности, концентрации энергии. Часто фермата ставится в точке кульминации или на ее спаде. Естественно, тогда фермата может иметь разный смысл. Поскольку фермата является столь сильным средством, постольку и показываться она должна выразительным жестом, с соответствующим положением корпуса, рук и мимики лица.

Снятие ферматы само по себе не представляет трудности, особенно если после ферматы есть пауза, наиболее сложно, когда фермата переходит в следующую долю такта, при этом ауфтакт к снятию ферматы должен быть равен длительности счетной доли, а по форме иметь вид круга.

Тема 10. Паузы, синкопы, акценты. Способы их показа в мануальной технике

У музыкантов бытует фраза: «Паузы - это тоже музыка».

Моменты молчания внутри произведения повышают напряжение музыки, они столь же значимы, сколь и само звучание. Техника выполнения пауз созвучна с разделом снятия фермат. Паузы, как и ферматы, бывают длительные и короткие. Задача дирижера со-

стоит в том, чтобы при показе пауз не нарушать метроритм в музыке, (если нет ферматы на паузе). Особые сложности для дирижера возникают при дирижировании речитативов, где много пауз и различных условностей.

Синкопа – несовпадение ритмического удара с метрическим. Она возникает, когда звук, появившийся на слабой доле такта или слабом времени доли, продолжается и на последующей сильной. Ощущение синкопированного ритма связано и с появлением акцентов на слабых частях доли. К синкопам следует отнести также и единичные звуки на слабых частях доли, если вслед за ними следует пауза. Синкопа требует от дирижера четкой ритмической отдачи от основных долей такта; нельзя путать с неполной долей в такте, где используется другой технический прием.

В кантиленных произведениях удар, определяющий синкопу, рекомендуется делать мягко, а отдачу после него - спокойно.

Трудновыполнимой задачей для дирижера является длительная последовательность синкоп нигде не поддерживающихся звуками на метрически сильных долях.

Акцентирую - значит выделяю, важно понять, что акценты нуждаются в особом подготовительном замахе, специальном ауфтакте. Оркестранты должны быть подготовлены к исполнению акцентированных нот до их появления. Существует несколько способов подготовки акцентов, самые распространенные это выделить удар, предшествующий акценту. Это осуществляется более размашистым движением руки без изменения темпа. Другой вариант, не менее эффективный - включение левой руки. Правая рука тактирует, а левая активно обозначает акцентируемые доли - такой прием часто употребляется, когда акценты исполняются не у всего оркестра, а в какой-то группе.

Тема 11. Выразительные средства в музыке, их решения в жестах

Музыка принадлежит к числу наиболее эмоциональных искусств. Музыкальный образ включает в себе некое эмоциональное содержание. Любой образ можно охарактеризовать хотя бы обобщенными терминами: мужественный, решительный, властный, ласковый, печальный, жалобный и т.д. Композиторы, почти всегда специальными ремарками указывают на характер музыкального произведения. Задача дирижера раскрыть смысл фразы, ее внутреннее содержание.

В решении этой задачи большую роль играют выразительные жесты дирижера, а также мимика и пантомимика. Они порой более действенны, чем словесные объяснения. Мануальные средства и содержание музыки как бы взаимодействуют в процессе дирижирования. Исключительно полезно начинающему дирижеру познакомиться с трудами Станиславского, где он говорит о значении мимики, пантомимы, движения головы, пальцев в раскрытии художественного образа. Большую роль, если не основополагающую, в раскрытии художественного образа имеет левая рука дирижера, так как правая, в основном, обозначает метроритм произведения.

В повседневной жизни мы часто, вместо слов, используем жестикуляцию - она и является прототипом дирижерского жеста.

«Внимание!» Дирижер поднимает левую руку вверх, раскрыв ладонь с указательным пальцем.

«Достаточно!» Дирижер обращает ладонь к оркестру. Если нужно изобразить силу, мощь - дирижер поднимает левую руку, сложенную в кулак.

Чем больше в арсенале дирижера подобных жестов, тем ярче и выразительнее его дирижирование.

Тема 12. Аккомпанемент. Дирижерские задачи в овладении искусством аккомпанемента

Когда оркестр аккомпанирует солисту, дирижер перестает быть центром внимания. Однако и в этом случае много зависит от его техники и музыкальности.

Гибкость, чувство стиля, знание технологии солирующего инструмента (вокальные особенности певца) - все это необходимые условия для дирижирования аккомпанементом. При дирижировании музыкальным произведением, технические недочеты, неопытность дирижера компенсируются опытом и инициативой исполнителей оркестра.

Ритмическая пульсация музыки позволяет сохранить ансамбль, вступать и прекращать звучание, не ожидая указания дирижера.

Совсем иначе обстоят дела в дирижировании аккомпанементом. Сопровождение солисту требует гибкости темпа, частых вступлений после многочисленных пауз и т.д. Естественно, что исполнители оркестра здесь должны точно следовать указаниям дирижера.

Хорошо, когда дирижер досконально знает партию солиста, как говорится, каждую ноту. Особая сложность для дирижера возникает при дирижировании речитативом, где музыка (сопровождение) изобилует множеством пауз, изменения темпов, большим количеством остановок и т.д. В данном случае успех или неуспех целиком и полностью зависит от подготовленности дирижера.

Необходимость следования за солистом, придающая особую важность своевременному показу вступлений оркестру заставляет дирижера с особой внимательностью относиться к моменту подачи аутфакта.

Таким образом, к технике дирижирования речитативом предъявляются следующие требования: 1) заметное различие между жестами, показывающими звучащие доли и отсчитывающими паузы; 2) ясность определения первой доли как важнейшей, по которой исполнители оркестра ведут отсчет тактов; 3) точность снятия звука; 4) своевременность подачи аутфактов, соответственно исполнению солиста.

Тема 13. Функции дирижера в работе с коллективом

Современный дирижер - это универсал, человек с высокой музыкальной культурой, абсолютным слухом и памятью. Он должен обладать твердой волей и способностью четко донести свой замысел до музыкантов. Он должен знать все инструменты и природу вокального искусства. Кроме того, дирижер - воспитатель, организатор и руководитель. Это полное и четкое определение позволяет нам представить себе облик подлинно современного дирижера. Все это относится к маститым дирижерам, имеющим большой опыт работы с оркестром. Задачи нашего курса намного скромнее, но тем не менее, начинающий дирижер должен обладать определенными качествами, без которых не может состояться дирижер.

Иначе говоря, искусство дирижера начинается с руководства музыкальным коллективом, какими же средствами дирижер передает коллективу свои намерения?

Речевая форма общения дирижера с оркестром имеет большое значение во время репетиций, с помощью речи дирижер разъясняет идею, структурные особенности, содержание и характер образов музыкального произведения. Существенным дополнением к указаниям дирижера является его личный исполнительский показ. К сожалению, не всегда все в музыке можно разъяснить словами; иногда лучше пропеть или исполнить на инструменте. Несмотря на то, что эти компоненты в руководстве нужны, главным все же является мануальная техника. Дирижер, хорошо владеющий мануальной техникой может достигнуть гибкого и живого исполнения во время концерта, а не так как это было выучено на репетиции.

Дирижерское искусство требует наличия разнообразных способностей, дирижерского дарования - способности выражать в жестах содержание музыки. Сам дирижер должен обладать обширными знаниями теоретического, исторического, эстетического порядка, чтобы глубоко вникнуть в музыку, ее содержание, идеи, чтобы создать собственную концепцию ее исполнения, объяснить исполнителю свой замысел. И, наконец, чтобы осуществить исполнение нового произведения, дирижер должен обладать волевыми ка-

чествами руководителя, организатора исполнения и способностями педагога.

Тема 14. Оркестр. Виды оркестров по инструментальному составу

На греческом языке словом оркестр называлось место на театральной сцене, предназначенное для хора, постепенно значение этого слова потеряло первоначальный смысл. В наше время под словом оркестр подразумевается определенный состав музыкальных инструментов, а также коллективы музыкантов, участвующих в исполнении. Важнейшей чертой оркестра является органичность, создающаяся в результате глубокой внутренней связи и взаимодействия музыкальных тембров друг с другом.

Из всех видов оркестра наибольшую распространенность получили: симфонический оркестр, духовой и оркестры народных инструментов. Все они значительно отличаются друг от друга, и, более того, сами по себе имеют различные названия, в зависимости от состава инструментов.

Наибольшее богатство и разнообразие в этом отношении имеет симфонический оркестр. В зависимости от состава инструментов принято различать следующие виды симфонического оркестра: струнный или смычковый; камерный, в котором небольшое количество струнных инструментов, с использованием деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот), иногда включаются в партитуру камерного оркестра и медные духовые (чаще валторны). Малый симфонический оркестр, в котором используются значительное количество струнных инструментов (20-25), полный набор деревянных духовых инструментов плюс валторны (две, четыре), иногда используются трубы и ударная группа. Большой симфонический оркестр включает в партитуру инструменты всех групп: смычковую, деревянную духовую, медную духовую (валторны, трубы, тромбоны и туба), ударную, а также клавишно-щипковую.

По количеству исполнителей в деревянно-духовой группе оркестры принято называть «парный» (по два исполнителя на каждом инструменте), «тройной» или «троечный», в котором по 3 исполнителя на каждом инструменте и «четверной» - по четыре исполнителя. Крайне редко встречается «одинарный» состав - по одному представителю от каждого инструмента.

Существует исключение из правил, когда количество исполнителей не совпадает с этими нормами - такой состав называется «Промежуточный».

Духовой оркестр - оркестр, состоящий из одних духовых инструментов: медных духовых и деревянных. Существуют разновидности духовых оркестров - это однородный состав (одни медные) и смешанный - медные и деревянные инструменты. В классических симфонических партитурах иногда встречается дополнительная группа медных духовых инструментов (духовой оркестр), который называется «банда». В настоящее время можно встретить оба вида духовых оркестров, - чаще всего смешанный. Нужно знать, что в духовой оркестр кроме труб, валторн, тромбонов и тубы, входят специфические, которых нет в симфонической партитуре: Корнет Си-бемоль, Альт Ми-бемоль, Тенор Си-бемоль, Баритон Си-бемоль, Басы 1-ый и 2-ой (тубы или геликоны).

В связи с этим, партитура (полная) для духового оркестра насчитывает около тридцати строчек, заметим, что в симфоническом оркестре от 12-ти до 24-х строк, и транспонирующих инструментов значительно больше, что затрудняет деятельность дирижера в репетиционный период.

Оркестр народных инструментов за свою более чем столетнюю историю, претерпевал различные модификации. Вначале оркестр состоял из одних балалаек, были пробы сделать оркестр из одних домр. И лучшим решением было объединить эти группы вместе, так состоялся домрово-балалаечный оркестр, который и составляет основу современного оркестра, народные оркестры достаточно

широко распространены в различных регионах нашей страны и имеют различный статус: детский, самодеятельный, учебный, муниципальный и т.д., кроме этого есть несколько государственных профессиональных коллективов. Составы оркестров по количеству исполнителей весьма различны и колеблются от 18 до 60 исполнителей, самый мобильный состав - 30-35 человек. Кроме домрово-балалаечной группы, как правило имеется группа баянов (от 2-х до 5-ти, в зависимости от количества исполнителей). Комплектование оркестра целиком зависит от руководителя-дирижера. В настоящее время в оркестре используются инструменты симфонического оркестра (флейта, гобой), реже кларнет, фагот. Есть руководители, которые постоянно или эпизодически включают и медно-духовые инструменты.

Тема 15. Партитура. Дирижерский анализ партитуры

Если коротко сказать, то партитура — это произведение, написанное для оркестра, хора или ансамбля. Наиболее точно понятие партитуры трактует Н. Зряковский: «Партитурой называется полная и подробная нотная запись многоголосного произведения для оркестра, хора, инструментальных, вокальных или смешанных ансамблей, оркестра с солистами, оркестра с хором и т.д.»

Записывается партитура для различных оркестров по-разному, но в строгой последовательности. Во всех партитурах ноты объединяются общей акколадой, групповые акколады объединяют однородные группы оркестра, дополнительными акколадами объединяются однородные инструменты в группах.

Порядок записи инструментов в симфоническом оркестре (полная партитура):

а) Деревянная духовая группа (флейты, гобои, английский рожок, кларнеты, фаготы);

б) Медная духовая группа (валторны, трубы, тромбоны, туба);

в) Ударная группа:

йотирующиеся инструменты (литавры, ксилофон, челеста, маримба и т.д.) шумовые инструменты (большой барабан, малый барабан, тарелки, треугольник, кастаньеты и т.д.);

г) Арфы и фортепиано;

д) Струнно-смычковая группа (квинтет) - скрипки I, II, альты, виолончели и контрабасы).

В зависимости от составов оркестра партитуры бывают «полные» и «неполные».

В духовом оркестре нет строгого порядка записи инструментов. Единственно, что выполняется беспрекословно, если есть деревянная группа, она также как в симфоническом оркестре записывается сверху, а тубы и геликоны внизу. Запись остальных инструментов не имеет определенного, четкого порядка. Партитура для полного состава оркестра народных инструментов:

I. Домровая группа: домра пикколо домры примы домры альтовые домры теноровые домры басовые домра контрабас

II. Рожки: сопрано 1 сопрано 2 альт тенор

Флейта, гобой

III. Группа баянов: баян I

баян 2

Оркестровые гармоники баян пикколо баян сопрано баян альт

баян баритон баян бас баян контрабас

IV. Группа ударных инструментов.

В основе такая же, как в симфоническом оркестре. В народных обработках используются фольклорные инструменты: рубель, трещотка, бубенцы, стиральная доска, коса и т.д.

V. Группа балалаек: балалайка прима

балалайка секунд балалайка альт балалайка бас балалайка контрабас

Запись такой партитуры выглядит как образец. В самом деле, даже в государственных оркестрах не выдерживается весь перечень этих инструментов, не говоря уже об учебных и самодеятельных оркестрах.

Каждый руководитель-дирижер формирует состав оркестра на свое усмотрение, исходя из возможностей. Поэтому партитуры выглядят намного скромнее (меньше состав), но порядок записи инструментов неизменно сохраняется, пожалуй, больше всего трансформируется группа баянов (в зависимости от состава струнных, баянов может быть от 2-х до 5, 6). По конструкции баяны могут быть: обыкновенные-двуручные, оркестровые гармоника, многотембровые готово-выборные и даже тембровые (одноручные) - флейта, гобой, кларнет, валторна, туба и еще бывает труба.

В современных оркестрах в настоящее время чаще всего используют готово-выборные баяны, как правило I и II, и т.д.

Готовясь к первой встрече (репетиции) с оркестром дирижер обязан досконально изучить и знать партитуру. Репетиционная работа, то есть процесс подготовки исполнения произведения с оркестром, является необычайно важной в деятельности дирижера.

Проведение репетиции требует от дирижера наличия педагогических способностей, определенного такта, умение воздействовать на психику исполнителей, это психологическая сторона процесса. Все этому должна предшествовать огромная работа над партитурой. Во-первых, дирижер должен познакомиться с текстом музыкального произведения (по возможности проиграть на фортепиано или прослушать в записи), прочувствовать характер, обращая внимание на авторские ремарки, определить форму и взаимосвязь частей произведения, метроритмическую структуру, гармонический язык, соответствующий стилю произведения, а затем разметить партитуру соответственно ее тактовой структуре.

Это выражается в том, что дирижер отмечает различными знаками (точками, запятыми, черточками, крестиками) построение музыкальной речи произведения (фразы, предложения, периоды и т.п.). Сложности возникают, когда фраза состоит из нечетных тактов - нужно быть очень внимательным, дабы, не исказить смысла. Такая разметка помогает определить сложные места в группах оркестра, что требует большего прохождения. Подобная работа над партитурой помогает проанализировать структуру произведения и охватить большие разделы формы, как бы дает прочувствовать всю драматургию произведения.

Тема 16. Дирижерская палочка, ее предназначение, способы держания.

Трудно себе представить дирижера за пультом без палочки в руке. Создается ощущение, что чего-то не хватает. И это верно, так как дирижерская палочка - это инструмент дирижера. Роль палочки в дирижировании исключительно велика. Она помогает в дирижерской технике еле заметные движения кисти сделать весьма ощутимыми, что очень важно для музыкантов в оркестре. Важнейшее ее назначение - служить средством усиления выразительности жеста. Разумное и умелое пользование палочкой дает дирижеру такие средства экспрессии, какие не могут быть достигнуты другими способами.

Обычно палочка делается из таких пород дерева, которые при ударе не дают вибрации. Длина палочки (для средней руки) 40 - 42 см., в зависимости от размеров кисти и предплечья, длина палочки может варьироваться. Для удобства держания она делается с ручкой из пенопласта или пробки, иногда вытачивается из того же дерева, что и палочка. Лучше, когда поверхность палочки ше-

	<p>роховатая, для лучшей осязаемости.</p> <p>В работе дирижера держание палочки меняется в зависимости от темпа и характера музыки. Основных три положения.</p> <p>1. Она берется большим и указательным пальцами, чтобы конец ее (острый) был направлен в сторону, влево. При таком положении она не удлиняет кисти, но движения становятся более заметными. Начало звука показывается не концом палочки, а всеми точками одновременно, как бы кистью. Этот способ наиболее простой и удобен для освоения.</p> <p>2. Направление палочки не в сторону, а вперед. Он более труден и требует большей подготовки, лучше овладеть этим способом, когда усвоен первый. В этом случае палочка становится как бы продолжением кисти. Что это дает? Небольшое отклонение кисти вверх, приподнимает конец палочки на значительное расстояние. Палочка соприкасается со звуком самым кончиком, напоминая инструмент живописца, рисуя тончайшие нюансы исполнения.</p> <p>3. Кисть с палочкой повернута ребром, то есть вправо на 90 градусов. Такое положение создает больше возможностей работы кисти: вправо, влево, по кругу и т.д. Палочка в приподнятой руке способствует передаче героических образов. Кругообразные кистевые движения передает музыку скерцозного характера. Обратим внимание на то, что чем активнее жест руки (предплечья и плеча), тем менее активным и не слишком большим должно быть движение кисти удлиненной палочкой. И наоборот - чем менее активна рука, тем большая роль отводится кисти, вооруженной палочкой.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История дирижерского искусства» установлен в соответствии с учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают зачет. На зачете учащийся должен представить реферат, посвященный творческой деятельности одного из выдающихся дирижеров прошлого и ответить на вопрос по темам курса.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. // Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. / Г. Берлиоз. - Москва: Сов. композитор, 1972 2. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. / Л.М. Гинзбург. - Москва: Сов. композитор, 1982 3. Гинзбург Л.М. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика / Ред.-сост. Л.М. Гинзбург. - Москва, 1975 4. Иванов-Радкевич А.Н. О воспитании дирижера. / А.Н. Иванов-Радкевич. - Москва: Музыка, 1973 5. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. / А.С. Казачков. - Москва: Музыка, 1967 6. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, 1990 7. Казачков С.А. Дирижер хора - артист и педагог. Казань, 1998 8. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан, гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с. 9. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан, консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013 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. Ка-

зань, 2013. 172 с.

11. Кан Э. Элементы дирижирования. / Э. Кан. - Ленинград: Музыка, 1980
12. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. / М.М. Канерштейн. - Москва: Музыка, 1972
13. Маталаев Л.Н. Основы дирижерской техники. / Л.Н. Маталаев. - Москва: Сов. Композитор, 1986
14. Мусин И.А. Техника дирижирования. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1967
15. Мюнш Ш. Я - дирижер. / Ш. Мюнш. - Москва: Музыка, 1967
16. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. / К.А. Ольхов. - Ленинград: Музыка, 1979
17. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. / И.А. Романова. -Екатеринбург, 1999

Дополнительная литература:

1. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI-ого века. Психолингвистика профессии. Санкт-Петербург, издательство ДЕАН, 2007
2. Кондрашин К.К. О дирижерском искусстве. / К.К. Кондрашин. - Ленинград -Москва: Сов. композитор, 1970
3. Кондрашин К.К. Мир дирижера. / К.К. Кондрашин. - Ленинград: Музыка, 1976
4. Мусин И.А. О воспитании дирижера. / И.А. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1987
5. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. / И.А. Мусин. - Москва: Музыка, 2007
6. Пазовский А.М. Дирижер и певец. / А.М. Пазовский. - Москва: Муз. изд-во, 1959
7. Рахлин Н. Статьи. Интервью. Воспоминания / Н. Рахлин. / Сост. и предисловие Г. Я.Юдин - Москва: Советский композитор, 1990
8. Рождественский Г.Н. Дирижерская аппликатура. / Г.Н. Рождественский. - Ленинград: Музыка, 1976
9. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л. Сидельников. – Москва: Советский композитор, 1991
10. Шерхен Г. Учебник дирижирования. / Г. Шерхен. - Москва: Музыка, 1976

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

	<p>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: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i> Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека Ссылка: https://rusneb.ru/ Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности). Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p>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.</p>
Б1.О.06	ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

<p>УК-1 УК-5 ПК-2</p>	<p>Разработчик - Загидуллина Д.Р./ доцент, кандидат искусствоведения</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Курс истории оркестровых стилей предназначен для магистрантов дирижерских факультетов музыкальных вузов. Предметом данного курса становится изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления.</p> <p>Цель курса — научить магистрантов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой оркестрового произведения.</p> <p>В связи с данной установкой предлагается введение дополнительного теоретического раздела «К проблеме систематики приемов оркестровой организации в музыкальной форме», призванного помочь студентам в приобретении знаний и навыков для анализа партитурного текста.</p> <p>Другим дополнением к содержанию традиционного курса по истории оркестровых стилей является введение так называемого «регионального компонента»: изучение особенностей оркестрового мышления татарских композиторов. В Программе Ю. А. Фортунатова предусмотрено пять часов на изучение национальных школ в советской музыке. Предлагается расширить количество часов вдвое с тем, чтобы познакомить студентов с развитием тембрового мышления татарских композиторов.</p>						
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1" data-bbox="293 858 2047 1449"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 858 616 890">Компетенции</th> <th data-bbox="616 858 2047 890">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 890 616 1267"> <p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> </td> <td data-bbox="616 890 2047 1267"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1267 616 1449"> <p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разномобразии культур в процессе межкультурного взаимодействия</p> </td> <td data-bbox="616 1267 2047 1449"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 	<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разномобразии культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 						
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разномобразии культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; 						

		<ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений		<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	
			3	4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	4	71	-	Э
Самостоятельная работа		73		
Общая трудоемкость		144		

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение

Методы анализа партитур. Художественно-технологический и историко-стилевой анализы. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилового анализа.

Тема 2. Проблема систематики приемов оркестрового письма

Арсенал тембровых средств, выработанных композиторами за многовековую историю развития оркестра. Разрозненность сведений о тембровых приемах и возникающие в связи с этим методологические трудности анализа оркестровой ткани. Система тембровых приемов, разработанная в соответствии с их масштабно-временным действием (в основе – критерий формы). Проблема терминологии.

Тема 2.1. Приемы фонического уровня

Тема 2.2. **Приемы синтаксического уровня**

Тема 2.3. **Приемы композиционного уровня**

Тема 2.4. **Приемы смешанного типа**

Тема 3. **Зарождение оркестра и начальный период его развития (конец XVI–начало XVII веков)**

Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Инструменты оркестра. Принципы комплектования оркестра. Дж. Габриели.

Г. Шютц, К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период Basso Continuo.

Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка.

Concerto grosso и принципы его оркестровки. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Вивальди). Особенности трактовки деревянных духовых и медных духовых инструментов.

Творчество И. Баха и Г. Генделя и их оркестровые средства. Группы soli, ripieno и continuo в оркестре. Облигатные голоса. Инструментальное концертное музицирование.

Тема 4. **Формирование классического оркестра в XVIII веке. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен**

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Становление устойчивости оркестровых составов. Функции групп. «Натуральный стиль» медной группы и комбинирование строев. Драматургия оркестра. Оркестр Й. Гайдна. В. Моцарт и его оркестр. Французский и итальянский оперный классицизм.

Оркестровка Л. Бетховена. Окончание формирования классического состава симфонического оркестра. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение диапазона оркестра. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных. Оркестровые crescendo и diminuendo. Контрасты оркестровых групп. Смешанные тембры внутри струнной группы. Установление состава деревянных духовых. Тромбоны и их роль в оркестре. Оркестр и форма, оркестровая драматургия симфоний.

Тема 5. **XIX век. Программный симфонизм. Оркестровое искусство романтиков (Ф. Шуберт, Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ). Г. Берлиоз**

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство.

Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере.

Роль тромбонов.

Блеск, выразительность, гибкость оркестра романтиков. Пейзаж и его роль в произведениях. Фантастическая сфера. Д. Россини, К. Вебер, Ф. Мендельсон, Д. Мейербер, Э. Григ.

Новаторство Г. Берлиоза в области оркестровки. Составы и их трактовка. Расширение динамического диапазона звучания. Свойства регистров. Новые принципы соединения тембров. Особое значение колорита. Особые задачи инструментовки в программных произведениях.

Тема 6. Позднеромантические тенденции в оркестровке (Ф. Лист, Р. Вагнер)

Общая тенденция к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани и появление сложных тембров. Развитие инструментального колорита. Значение мощности звучания оркестра. Усиление экспрессивности. Тесная связь оркестровых приемов с образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Р. Вагнера.

Тема 7. Преодоление романтических тенденций (И. Брамс, Ж. Бизе, Д. Верди)

Сочетание классических и романтических тенденций в оркестровке. Черты оркестра И. Брамса и его составы. Трактовка элементов оркестровой фактуры. Оркестр Д. Верди. Оркестровый стиль Ж. Бизе. Формирование тенденций реалистической школы.

Тема 8. М. Глинка и его оркестр

Оркестр в русской музыке до М. Глинки (обзорно).

Сочетание классических и романтических тенденций в трактовке оркестровой ткани у М. Глинки. Национальные черты и своеобразие его оркестра. Значение теоретических взглядов композитора на проблемы оркестровки для становления русской национальной школы.

Тема 9. Оркестровка композиторов «Могучей кучки»

Развитие принципов М. Глинки в оркестровке: функциональная трактовка оркестровой ткани, экономия средств, подчеркивание характерности, элементы виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра. Роль колорита в оркестре.

Тема 10. Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.

А. Глазунов

Преломление традиций М. Глинки. Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование. Создание собственной системы оркестровки. Оркестр как мощный фактор варьирования. Колорит и изобразительность в оркестре. Тембр как носитель музыкального образа. Индивидуализация тембров. Раскрытие виртуозно-выразительной специфики оркестровых инструментов. «Основы оркестровки». Ученики Н. Римского-Корсакова.

Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, точная профилировка динамики, акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке. Полифонизация оркестровой фактуры.

Тема 11. Оркестровые принципы П. Чайковского

Принцип тембрового строения оркестровой фактуры. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре П. Чайковского. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка оркестровых групп. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.

Тембровая драматургия произведений. Развитие оркестровки по горизонтали. Принципы чередований групп. Стремление к крупным очертаниям оркестровой формы. Чистые и групповые тембры оркестра как обострение образных контрастов.

Тема 12. Оркестровка в России конца XIX – начала XX веков. С. Рахманинов, А. Скрябин, А. Лядов, А. Аренский, С. Танеев

Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX века.

Оркестр С. Рахманинова. Развитие принципов драматического русского симфонизма. Принципы оркестровки позднего периода: тембровые модуляции, многослойная тембровая ткань, особые формы педализации, частота смены тембров.

Оркестровка А. Скрябина: некоторые особенности трактовки оркестровых групп, расширение состава медных духовых, поиски в области колорита и экспрессии.

Тема 13. Пути дальнейшей эволюции оркестровки в начале XX века. Оркестр А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса

Выразительные возможности огромных звуковых масс. Обостренность контрастов. Индивидуальность динамического профиля звучания оркестра. Особые тембровые средства в оркестре. Программно-изобразительный симфонизм Р. Штрауса. Оркестровка Г. Малера для воплощения эпической концепции симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Приемы изложения мелодии. Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Описательные разделы композиции. Оркестровка в связи с драматической сферой. соотношение большого и камерного составов в оркестровом мышлении композиторов.

Тема 14. Конец XIX – начало XX веков. Оркестр импрессионистов

Импрессионизм во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. Предельно тонкая функциональная дифференциация элементов оркестровой фактуры. Чистые и сложные тембры. Формообразующая роль тембровых средств. Тембровая реприза. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Динамические особенности оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.

Тема 15. Оркестровое мышление татарских композиторов

О национальных истоках оркестрового мышления татарских композиторов. От ансамбля к оркестру. Оркестрово-ансамблевые поиски С. Сайдашева. Оркестровка М. Музафарова, Н. Жиганова, М. Монасыпова, Ф. Ахметова. Оркестровые поиски в творчестве татарских композиторов конца XX – начала XXI века: Ш. Шарифуллин, Р. Калимуллин, М. Шамсутдинова, Р. Ахиярова.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра проводится контрольный урок, в конце 4 семестра - экзамен

Формы текущей аттестации:

	<p>– устные (доклады с презентациями) – письменные (тесты) Итоговая зачетная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение 3-4 семестров, сдача промежуточных работ (участие в семинарах, выполнение тестов), устный ответ.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература <i>Берлиоз, 1972</i> – Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2. <i>Благодатов, 1969</i> – Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л., «Музыка», 1969. <i>Глинка, 1952</i> – Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952. <i>Гуревич, 1997</i> – Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997. <i>Карс, 1990</i> – Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990. <i>Римский-Корсаков, 1946</i> – Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946. <i>Рогаль-Левицкий, 1953</i> – Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.</p> <p>Дополнительная литература <i>Агафонников, 1981</i> – Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981. <i>Афонина, 2018</i>– Афонина Н. Ю. Тембровые амплуа и диалогичность в камерно-инструментальной музыке современных петербургских композиторов // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 51—60. <i>Банщиков, 1997</i> – Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32. <i>Барсова, 1975</i> – Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975. <i>Березин, 2018</i> – Березин В. В. «Тем, кто сочиняют для кларнета и валторны...» Маленький трактат Валентина Рёзера для композиторов XVIII века // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24. <i>Веприк, 1961</i> – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961. <i>Веприк, 1978</i> – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978. <i>Вискова, 2018</i> – Вискова И. В. На каких инструментах в XIX веке играли партии валторн в симфониях Брамса? // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №1(21). С. 66—73. <i>Зряковский, 1963</i> – Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963. <i>Загидуллина, 2003</i> – Загидуллина Д. Р. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003. – С. 75 – 104. <i>Загидуллина, 2004</i> – Загидуллина Д. Р. Тембровые приемы: фонический уровень // Ежегодная открытая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Музыкальное искусство». Казань, 25 – 26 марта 2004 года: Тез. докл. Казань, 2004. – С. 67 – 70.</p>

Загидуллина, 2004 – Загидуллина Д. Р. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2004.

Загидуллина, 2014 – Загидуллина Д. Р. Черты оркестрового письма Фариды Яруллина (на примере I части Симфонии a-moll) // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2014, №3(7). С. 73—83.

Загидуллина, 2018 – Загидуллина Д. Р. Некоторые черты народного ансамблевого музицирования в оркестровой технике татарских композиторов // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2018, №2(22). С. 91—100.

Загидуллина, 2018 – Загидуллина Д. Р. Особенности темброфактурной организации в Пятой симфонии Н. Жиганова (Опыт оркестрового анализа) // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 81—93.

Назайкинский, 1964a – Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыковедении. М., 1964. – С. 101 – 130.

Назайкинский, 1982 – Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.

Оркестр, 2002 – Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.

Пономарев, 2002 – Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.

Раков, 1975 – Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.

Раков, 1985 – Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.

Финкельштейн, 1964 – Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.

Цытович, 1976 – Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыковедения. М., 1976. – С. 207–238.

Чулаки, 1962 – Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

Б1.О.07	ОСНОВЫ РЕЖЕССУРЫ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ	
УК-2	Разработчик - Артамонов Е.В./преподаватель	
УК-3	I. Цели и задачи дисциплины	
ОПК-1	Целью изучения дисциплины «Основы режиссуры оперного спектакля» является подготовка высококвалифицированного специалиста – дирижера к работе в музыкальном театре.	
ПК-2	Задачами изучения студентами дисциплины являются:	
	<ul style="list-style-type: none"> - изучение роли режиссера в современном музыкальном театре, знакомство с именами выдающихся режиссеров музыкального театра России и мира; - знакомство с этикой работы режиссера и дирижера в театре; - освоение понятийного аппарата актерского мастерства и режиссуры; - знакомство с этапами постановочной работы режиссера; - получение практического опыта по изучению и интерпретации музыкального и текстового материала выбранной оперы, оперетты, мюзикла, музыкальной комедии с точки зрения режиссера-постановщика. 	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	
	Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
	УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
	<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических ценностей; — сущность художественного творчества; — специфику музыки как вида искусства; — природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; — основные художественные методы и стили в истории искусства; — актуальные проблемы современной художественной культуры; — современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; — типы и виды музыкальной фактуры; — особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; — основные характеристики нетиповых архитектурных структур; — принципы современной гармонии; — важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; — разновидности нового контрапункта; — принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; — совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; — грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; — работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; — на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; — анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; — посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; — навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; — методами анализа современной музыки; — профессиональной терминологией; — представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; — широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов.

	<p>ров второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.</p>															
<p>ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p> <p><i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p><i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.</p>															
<p>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 3 и 4 семестрах.</p> <table border="1" data-bbox="591 831 1800 995"> <thead> <tr> <th data-bbox="591 831 1375 895">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1375 831 1464 895">ЗЕТ</th> <th data-bbox="1464 831 1581 895">Акад. часы</th> <th data-bbox="1581 831 1800 895">Контроль</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 895 1375 927">Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации</td> <td data-bbox="1375 895 1464 927" rowspan="3">3</td> <td data-bbox="1464 895 1581 927">62</td> <td data-bbox="1581 895 1800 927">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 927 1375 959">Самостоятельная работа</td> <td data-bbox="1464 927 1581 959">46</td> <td data-bbox="1581 927 1800 959">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="591 959 1375 995">Общая трудоемкость</td> <td data-bbox="1464 959 1581 995">108</td> <td data-bbox="1581 959 1800 995"></td> </tr> </tbody> </table>			Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	62	4	Самостоятельная работа	46	3	Общая трудоемкость	108	
Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль													
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	62	4													
Самостоятельная работа		46	3													
Общая трудоемкость		108														
<p>IV. Содержание дисциплины. 1 Режиссерский театр. Театр проживания и театр представления. Отличие работы режиссера драматического театра от работы режиссера музыкального театра. Вехи истории музыкального театра России. Современное состояние музыкальных театров России, репертуар, традиции. Выдающиеся режиссеры музыкального театра, выдающиеся дирижеры музыкального театра. Этика работы режиссера и дирижера в театре 2 Структура театра как организации. Постановка музыкального спектакля: этапы. Роль режиссера-постановщика в постановке музыкального спектакля. Роль музыкального руководителя и роль дирижера в постановке и исполнении спектакля. 3 Понятийный аппарата актерского мастерства и режиссуры.</p>																

	<p>(Сверхзадача и задача, сквозное действие. Анализ драматических и поэтических текстов. Интонация, фразировка, ведение мысли, ключевое слово. Музыкальное интонирование литературно-поэтической, разговорной речи: принцип рождения оперной интонации. Структура драмы. Конфликт. Событие. Динамика развития. Поступок. Выбор. Ответственность. Переживание как деятельность. Предлагаемые обстоятельства) 4 Приемы разбора партитуры спектакля, анализ замысла композитора (Тематическая и мотивная разработка как средство музыкальной драматургии. Лейтмотивная разработка. Драматургия модуляций и гармонических средств в музыке. Вокальная строчка и оркестр. Драматургия речитативов и декламационных построений. Драматургия оркестровых тембров. Драматургия развитых форм и крупных музыкальных построений в опере. Драматургия инструментальных форм). Идея спектакля. 5 Самостоятельный разбор текста либретто и отрывка из партитуры выбранного материала, защита сформулированной идеи спектакля.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Текущий контроль осуществляется на лекционных занятиях в виде опроса, собеседования. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет в виде защиты проведенного самостоятельно анализа музыкального материала и опросом по всему теоретическому материалу дисциплины.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература 1. Ансимов Г. Режиссер в музыкальном театре. М., 1980. 2. Асафьев Б. Об опере. Л., 1976. 3. Ванслов В. Опера и ее сценическое воплощение. М., 1963. 4. Гейлиг М. Форма в русской классической опере: Принципы строения крупных разделов. М, 1968. 5. Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. Минск, 1979. 6. Кулешова Г. Композиция оперы. Минск, 1983. Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. — 504 с. 7. Покровский Б. Введение в оперную режиссуру: Учебное пособие по курсу «Режиссура муз.театра» для студентов театр. вузов. М., 1985. 8. Покровский Б.А. Режиссура оперного спектакля: Учебное пособие. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. – 356 с., илл. 9. Ротбаум Лия. «Опера и ее сценическое воплощение». М.: «Всесоюзное издательство Советский композитор». 1980., илл. 10. Станиславский К.С. Полное собрание сочинений. М.: Искусство, 1954. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л.: Музыка, 1974. — 88 с.</p>

11. Фельзенштейн В. «О музыкальном спектакле» М.: Изд. «Радуга», 1984.
12. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. Спб., 1999.
13. Цодоков Е. Опера. Энциклопедический словарь М, 1999.

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Избранные труды: В 5-ти т. М., 1952-1957.
2. Иванова И., Мизитова А. Опера и миф в музыкальном театре И. Стравинского: Монография. Харьков, 1992.
3. Покровский Б.а. «Что, для чего и как?» - М.: Слово/Slovo, 2002. 312 с. ок. 400 илл.
4. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера. Сост. Ю. С. Рыбаков; предисловие К. Рудницкого. — Л.: Искусство, 1980г. — 303 с. 5 л. ил.
5. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи. Записи репетиций. Сост.

Электронные образовательные ресурсы

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

	<p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.08	ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
УК-3	Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук
ОПК-3	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.</p> <p>Задачами дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства; - выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики; - формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;

- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<i>Знать:</i> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;

	<ul style="list-style-type: none"> – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, <p>составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
--	--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины.

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

Также содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» составляет:

- формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;
- изучение современных проблем в области музыкальной педагогике и психологии и путей, способов их решения;
- изучение основных направлений музыкальной педагогике и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогике и психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогике и психологии;
- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогике и психологии в контексте мирового образовательного пространства,
- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,
- изучение особенностей психологии музыкального творчества, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;
  - анализ специфики творческого мышления;
  - изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;
  - изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;
- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег по профессии в совместный творческий проект;
- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогике;
  - раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогике;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
  - анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей их применения в области музыкальной педагогике;
    - анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;
    - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогике и образования.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Разделы и темы:

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

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины.
- Основные этапы развития музыкальной психологии.
- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психологии.
- Предметная область и специфика музыкальной психологии.
- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии.

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.

- Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке.
- Личностные свойства музыканта.
- Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в профессиональной деятельности в различных сферах музыкального искусства и образования.
- Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта.
- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности.
- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.
- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления.

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности.

- Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства.
- Стадии творческого процесса.
- Качества творческой личности.
- Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта.
- Развитие творческого воображения музыканта.
- Творческое вдохновение.

4. Особенности формирования музыкального сознания.

- Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов.
- Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности.
- Самосознание и Я-концепция музыканта.
- Формы проявления бессознательного.
- Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления.

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.
- Структура и классификация музыкальных способностей.
- Особенности развития музыкальных способностей.

- Музыкальность как интегративное качество.
- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.
- Понятие компенсации.
- Психология музыкальной одаренности.
- 6. Проблемы развития музыкального слуха.**
- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.
- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектонические музыкальные представления.
- 7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.**
- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсбилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.
- 8. Проблемы психологии музыкального восприятия.**
- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
- Пространственные компоненты в восприятии музыки.
- 9. Специфика развития музыкального мышления.**
- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
- Специфика развития музыкального мышления.
- 10. Особенности функционирования музыкальной памяти.**
- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

- Психологические механизмы музыкального переживания.
- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.
- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.
- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта.
- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной педагогики.
- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.
- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания.
- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.
- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.
- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.
- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.
- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.
- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.
- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.
- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения.
- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности.
- Музыка как средство эстетического воспитания.
- Формирование художественного вкуса личности.
- Артистизм педагога-музыканта.

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.

- Принципы музыкального образования.

- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

17. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального обучения.

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.

- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта

- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.

- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.

- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.

- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.

- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.

- Метод семантического анализа.

19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их применения в области музыкальной педагогики.

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».

- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.

- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.

- Развитие педагогического мышления музыканта.

- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

	<p>22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» установлен в соответствии с учебным планом.</p> <p>Формы текущего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопросо-ответные собеседования; - доклады по темам курса; - написание рефератов; <p>Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.</p> <p>Формы итогового контроля:</p> <p>Контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й семестр).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с. 2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с. 4. Зак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999. 5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с. 6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с. 7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, доп. Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с. 9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 10. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 11. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 12. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с. 13. Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.

14. Подуровский В. М., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.
18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995.
2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994.
3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971.
4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11).
5. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329.
6. Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993.
7. Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1.
8. Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. – №4.

9. Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982.
10. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985.
11. Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980.
12. Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977.
13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967.
14. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1966. – С.576
15. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981.
16. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
17. Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.
18. Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зими́на А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. – М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.

35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательных задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

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

[cypin/read/page-4.html](#)

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (от-

	<p>деление Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины</p>
Б1.О.09	МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ
	<p>Разработчик - Фेरелев С.В./профессор</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Курс «Методика репетиционной работы» относится к базовой части профессионального цикла и является важнейшей практической и обязательной дисциплиной блока программ по подготовке профессионального оперно-симфонического дирижёра. «Методика репетиционной работы», наряду с курсами дирижирования и другими специальными дисциплинами, развивает логику музыкального и специального дирижёрского мышления, внутренний слух и эмоциональность, исполнительскую волю и музыкальный вкус.</p> <p>УК-1 В процессе обучения студентов решаются воспитательные и образовательные задачи, соответствующие требованиям Государственного образовательного стандарта.</p> <p>УК-2</p> <p>УК-3 <i>Цель</i> курса – дать теоретические базовые основы знаний в сфере репетиционного процесса с симфоническим оркестром, освоить всё многообразие приёмов, принципов и способов достижения качественной подготовки концертных программ, что в целом должно стать основой формирования профессиональных качеств оперно-симфонического дирижёра как музыканта и как творческого руководителя художественного коллектива.</p> <p>УК-6 <i>Задачи</i> курса отражают все необходимые вопросы обобщения знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах дирижирования и дирижёрской практики, инструментоведения, инструментовки, истории оркестровых стилей, чтения симфонических партитур и др., в том числе:</p> <p>ПК-3 - воспитание как профессиональной, так и общей культуры, эстетических и этических качеств, необходимых в будущей деятельности оперно-симфонического дирижера;</p> <p>-общая теоретическая и практическая подготовка оперно-симфонического дирижёра к профессиональной работе;</p>

- освоение всего комплекса способов, приёмов и методов в репетиционной работе;
- изучение методов домашней работы над партитурой;
- выработка самостоятельности в работе с профессиональным коллективом;
- обучение студента планированию репетиционного времени;
- постижение искусства творческого контакта с исполнительским коллективом, воздействия на оркестрантов, вовлечения их в творческую атмосферу исполнительства;
- освоение методов администрирования дирижёра в оркестре, включая знания трудового законодательства, охранных норм труда и др.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

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

<p>тывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;

- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 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 4 семестре.

Вид учебной работы	ЗЕТ	Акад. часы	Контроль
			4
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	3	37	Э
Самостоятельная работа		71	
Общая трудоемкость		108	

IV. Содержание дисциплины.

Тема 1. Дирижёрское искусство - сложный и ответственный вид музыкального исполнительства. Характеристики и свойства дирижёрского искусства. Краткий исторический обзор развития дирижёрского искусства. Современное состояние дирижёрской профессии. Имена выдающихся дирижёров прошлого и современности.

Тема 2. Дирижёр – артист, личность, организатор, администратор. Важность дирижёрской профессии. Влияние дирижёрской личности, его авторитета на музыкантов оркестра. Необходимый комплекс организаторских способностей для практикующего дирижёра, знание трудового законодательства в творческих коллективах, норм охраны труда.

Тема 3. Домашняя работы дирижёра над партитурой. Техническая разметка партитуры, корректирование и проверка партий, расстановка штрихов и цифр в партиях, определение моментов смены дыхания у духовых инструментов и другое.

Тема 4. Анализ партитуры. Определение формы, тонального плана, общей архитектоники произведения. Определение состава оркестра, технических (в ритмическом и интонационном отношении) трудностей и другое.

Тема 5. Общие принципы репетиционной работы с симфоническим оркестром. Работа над нотным текстом, работа над ансамблем, правильным ритмом и единым пониманием оркестром исполнения мелизмов. Работа над динамикой, дифференцированными нюансами между группами и отдельными музыкальными инструментами оркестра. Работа над единством манеры исполнения штрихов в группах и между группами оркестра. Работа над взаимодействием между группами в рамках единой оркестровой фактуры.

Тема 6. Планирование и структура репетиционной работы с оркестром. Составление репетиционного плана. Определение всего цикла подготовительных репетиций (ознакомительная общая, групповые, репетиции по освоению технических сложностей и выстраиванию звукового баланса между группами оркестра, репетиции над фразировкой и образностью, прогонные и генеральная

репетиции).

Тема 7. Психология и педагогика в руководстве оркестром. Знание психологии музыкантов во время репетиции и в концертных условиях. Общение дирижёра с музыкантами оркестра во внерепетиционное время. Умение строить диалог с музыкантами и в целом с творческим коллективом. Тон и характер обращений к оркестру. Педагогические принципы в воспитании артистов оркестра.

Тема 8. Приёмы игры и звукоизвлечения в различных группах оркестра и подчинение их художественным задачам. Специальная лекция, в которой педагог производит обзор характеристик основных оркестровых штрихов (деташе, спиккато, стаккато, маркато, саутиле и др.), прослеживает различие штрихов и приёмов звукоизвлечения в струнных и духовых группах. Освещаются основные принципы применения штрихов в оркестре.

Тема 9. Динамика и агогика в оркестровом исполнительстве. Обзор динамической палитры в целом симфонического оркестра, деревянной духовой, медной духовой, струнной и ударной групп оркестра. Основные динамические характеристики отдельных инструментов оркестра. Темповые изменения партитуры и их реализация в оркестровом музицировании.

Тема 10. Аккомпанемент и искусство аккомпанирования. Правила дирижирования аккомпанементом. Аккомпанемент в инструментальных концертах и аккомпанемент в опере – общее и различное. Аккомпанемент внутри единой оркестровой фактуры. Дирижёрское чувство солиста, связанное с его темпо-ритмом и предугадыванием его исполнения. Аккомпанемент солистам-вокалистам, связь аккомпанемента с дыханием.

Тема 11. Концерт как конечный результат подготовительных репетиций. Текущие и генеральные репетиции. Характерное в психологии концертного исполнения оркестром. Готовность, ответственность, волнение и творческие потери во время концертного исполнения программы. Роль предконцертного репетиционного процесса. Обретение оркестром уверенности в успехе.

Тема 12. Профессиональные и педагогические критерии оценки деятельности дирижёра. Творческая и педагогическая результативность работы дирижёра в оркестре. Степень творческого роста коллектива или отсутствие такового. Морально-психологический климат в оркестре и способность дирижёра влиять на него. Взаимоотношения оркестра и его руководителя.

Тема 13. Репертуар симфонического оркестра и принципы его формирования.

Необходимость осваивания репертуара от простого к сложному. Роль репертуара в творческом росте оркестра. Характеристика и особенности репертуара разных эпох и стилей. Ансамблевые, камерные и общеоркестровые произведения в целом. Учет профессиональной квалификации и концертной опытности оркестра при определении его репертуара.

Тема 14. Развитие оркестрового мышления. Дирижёрское мышление. Определённые звуковые категории. Роль и развитие внутреннего слуха. Прослеживание на репетиции гармонической фактуры, отдельных мелодических голосов и линий, тембровой

	<p>окраски каждого инструмента в отдельности и совокупности, каждого эпизода партитуры в целом. Использование прослушивания произведений на различных звуконосителях.</p> <p>Тема 15. Развитие исполнительских способностей дирижёра. Дирижёрская техника как средство передачи своей интерпретации оркестру. Роль досконального и подробного знания дирижёром исполняемой музыки, его вдохновения и воли в процессе исполнения. Умение вдохновить и повести музыкантов оркестра за собой. Вопросы воспитания воли и способности к творческой деятельности. Развитие умения остро, сиюминутно реагировать на звучание оркестра, способности сопереживать. Творческое воображение. Волевые качества дирижёра в концертном управлении оркестром.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</p> <p>В течение семестра проводится 2-3 семинара по отдельным пройденным лекционным циклам курса с целью опроса по пройденному материалу и закреплению студентами соответствующих знаний. Как одна из форм может быть использовано написание студентами рефератов (один в семестр) по исчерпывающему изложению отдельных тем с привлечением и использованием специальной литературы из обязательного и дополнительного списков. Семинары проходят в форме собеседования. Промежуточной формой контроля является экзамен по всему пройденному курсу в конце 4 семестра.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981 2. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 3. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990 4. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. Казань, 1998. 5. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986 6. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967 7. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006 8. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984 9. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010 10. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992 11. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972 <p style="text-align: center;"><i>Дополнительная литература:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981 2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075 3. Грум-Гржимайло Т. Н. Об искусстве дирижёра. – М., 1984 4. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975. 5. Карс А. История оркестровки. – М., 1990

6. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
7. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
8. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
9. Рождественский Г. Прембулы. – М.: Сов. композитор, 1989
10. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
13. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
14. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
15. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

	<p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б1.О.10	ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИТУР
УК-2	Разработчик - Ферулев С.В./профессор
УК-6	<i>I. Цели и задачи дисциплины</i>
ОПК-2	Кафедра оперно-симфонического дирижирования выпускает высококвалифицированных дирижеров симфонических оркестров, оперных и музыкальных театров, практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности.
ПК-1	
ПК-2	
	<p>Целью обучения оперно-симфонических дирижёров по дисциплине «Изучение оперных партитур» в классе заключается в воспитании оперного дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы как с симфоническим оркестром различного уровня подготовки, состава, так и с оркестром и хоровым коллективом оперного и музыкального театров, а также дирижёра, способного наряду с крупными фундаментальными симфоническими произведениями квалифицированно управлять исполнением различных вокально-симфонических сочинений кантатно-ораториального жанра, в которых в полной мере используются хоровые коллективы различных составов; дирижёра, способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руко-</p>

водства музыкальным коллективом.

В задачи специального курса оперного и симфонического дирижирования входит:

- освоение теории техники дирижирования и самой техники, формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких результатов в исполнении музыкальных произведений;
- изучение лучших образцов репертуара, наиболее исполняемых оперных сочинений российских и зарубежных авторов, а также различных ораторий и кантат и других сочинений для исполнения хором и солистами с оркестром, необходимых для дирижёрской деятельности;
- приобретение необходимых знаний и воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с симфоническим оркестром и различными его группами, хором, солистами, отдельными их группами;
- приобретение умения аккомпанирования, необходимого для работы в оперном и музыкальном театрах и в совместном музицировании с певцами и солистами-инструменталистами;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения оперным репертуаром;
- приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом;
- умения управлять огромным исполнительским механизмом, включающим оркестр, хор и оперных солистов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

	<ul style="list-style-type: none"> — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста. 	
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией. 	
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 	

- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 4 семестры, 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	75	-	4
Самостоятельная работа		69		
Общая трудоемкость:		144		

IV. Содержание дисциплины

1 курс

В течение 1 семестра осуществляется постановка рук, приобретаются начальные дирижёрские навыки, осваиваются приёмы дирижёрской техники. В программу включаются небольшие оперные отрывки (арии, дуэты, хоры из опер). Дирижёр должен приобрести знания по теории техники дирижирования, из которой наиболее важные:

11. дирижёрский аппарат, его строение и постановка;
12. функции правой и левой руки, функции различных частей рук;
13. роль дирижёрской палочки и различные способы её держания;
14. упражнения на расслабление и освобождение дирижёрского аппарата;
15. все виды дирижёрских схем и условия их применения;
16. система афтактов, их предназначение и применение, ритмизованная отдача;
17. дирижёрские штрихи, их схожесть и различие в сравнении с исполнительскими штрихами;
18. звуковедение в дирижировании;
19. специфика певческого дыхания в дирижерском жесте;
20. приёмы показов вступлений, снятий, дирижирование ферматами;
21. домашняя работа над партитурой.

Во 2 семестре обучение дирижированию проходит на более развернутых отрывках оперных партитур, с различными дирижёрскими схемами, сменой темпов, переменным составом исполнителей – солисты, солисты и хор, реплики солистов и хора и т.д.

Последовательность, количество учебного времени для освоения темы и подбор соответствующего музыкального материала для изучения и освоения отдельных теоретических тем в условиях индивидуальных занятий преподаватель определяет сам, исходя из индивидуальных особенностей каждого ученика.

Кроме основной учебной программы в дирижёрском классе студент обязан самостоятельно освоить дополнительный список произведений оперного и кантатно-ораториального репертуара для 1 и 2 семестров обучения, выносимого на экзаменационный коллоквиум.

	<p>Изучение несложных опер и технологии дирижирования оперными спектаклями.</p> <p>2 курс Овладение искусством выявления дирижёрскими средствами главного тематического материала. Овладение искусством дирижёрской интерпретации крупной музыкальной формы. Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретённых на 1 курсе на музыкальном материале большей трудности и объёма. Продолжение изучения оперного и кантатно-ораториального репертуара. В 4 семестре изучение оперных сочинений высшей степени сложности, включающих различные приёмы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям. Овладение искусством аккомпанирования. Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимых в будущей педагогической работе обучающегося дирижёра. Самостоятельное освоение дополнительного списка оперного и кантатно-ораториального репертуара для 3 и 4 семестров обучения, выносимого на экзаменационный коллоквиум.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Изучение оперных партитур» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1,2,3 семестров проводятся контрольные уроки, в конце 4 семестра проводится экзамен. На экзамене магистрант должен продирижировать произведение в соответствии с требованиями курса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполненного произведения, ответить на вопросы коллоквиума по исполненному произведению и по списку дополнительного репертуара для коллоквиума по семестрам. Исполнение программ по дирижированию на 1 курсе осуществляется студентом и двумя концертмейстерами, исполняющими соответствующие переложения в 4 руки. Экзамен на 2 курсе, наряду с предыдущей формой, может проводиться также в исполнении симфонического оркестра. В оперных сценах принимают участие солисты-вокалисты.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992 3. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989 4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 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. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1972

9. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965
10. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
11. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
12. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
13. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
14. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
15. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
16. 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.
17. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
18. 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. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
2. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Сов. композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

	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	ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ					
УК-1 УК-5 ПК-2	Разработчик - Дулат-Алеев В.Р./профессор, доктор искусствоведения					
	<p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Цели и задачи курса «История исполнительских стилей» состоят в необходимости дать магистрантам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.</p> <p>В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.</p> <p>Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.</p> <p>Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.</p> <p>Комплекс задач дисциплины связан с формированием навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков; • рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ; • изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох; • анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; • рассмотрение репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения; • изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей; <p>исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.</p>					
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>УК-1 Способен осуществлять критический</td> <td>Знать: — основные методы критического анализа;</td> </tr> </tbody> </table>		Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-1 Способен осуществлять критический	Знать: — основные методы критического анализа;
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций					
УК-1 Способен осуществлять критический	Знать: — основные методы критического анализа;					

<p>анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>— методологию системного подхода;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 		
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 		
<p>ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — специфику различных исполнительских стилей; — разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; — музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; — основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; — навыками слухового контроля звучания партитуры; — репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; — профессиональной терминологией. 		
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 семестре.</p>			
<p>Вид учебной работы</p>	<p>ЗЕТ</p>	<p>Акад. часы</p>	<p>Контроль</p> <p>1</p>

	Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации	2	36	3	
	Самостоятельная работа		36		
	Общая трудоемкость		72		
<p><i>IV. Содержание дисциплины.</i></p> <p>Тема 1. Стил ь как категория культуры и искусства. Теоретические проблемы ст иля и его различные трактовки. Классификация стилей искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра» со стилями искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. Стил ь и индивидуальность автора. Стил ьевая норма. Диалогичность и множественность стилей в XX веке. Ретроспективизм. Эkleктика. Полистилистика.</p> <p>Стил ь на уровне видового и жанрового деления искусства. Стил ь в музыкально-исполнительском искусстве.</p> <p>Тема 2. Интерпретация произведения искусства. Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени. Историческая периодизация художественных (в том числе музыкальных) стилей: исторические, социальные, эстетические и творческие предпосылки изменений художественных стилей. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс.</p> <p>Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма. Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель – слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв. Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и “Secondo prattica”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. Особенности формирования инструментальных ансамблей. Vasso continuo. Появление оперы и театрализация исполнительского искусства.</p> <p>Тема 4. Особенности исполнительского ст иля в музыке эпохи барокко. Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам инструментов.</p>					

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

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

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

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

Аутентичные инструменты.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. Аклассические тенденции, свободные формы,

изменения музыкального языка, формаобразования, изменения в жанровой иерархии. Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного фактора, его влияние на исполнительские стили. Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио. Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие искусства интерпретации. Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier- и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

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

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в актуализации произведения. Музы-

	<p>ка, нарисованная на киноплёнке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю.</p> <p>Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии развития музыкального искусства.</p> <p>Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация.</p> <p>Искусство в эпоху интернета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клипное мышление». Проектные принцип в музыкально-исполнительском искусстве.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История исполнительских стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1 семестра обучающиеся сдают зачет.</p> <p>Формы текущей аттестации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устные (доклады с презентациями) – письменные (контрольные работы, тесты) <p>Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с. 2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с. 3. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с. 4. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с. 5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консер-

ватория, 1997. – 571 с.

6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.
8. Бозэций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Бозэций; подготовка текста, пер. с латинского и комментариев С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
12. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.
14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Пospelова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).

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

Дополнительная литература

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музы-

- кального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
  8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
  9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004:
  10. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.
  11. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.
  12. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.
  13. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.
  14. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.
  15. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.
  16. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.
  17. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.
  18. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.
  19. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
  20. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).
  21. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
  22. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
  23. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
  24. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-369).
  25. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).
  26. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).
  27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.
  28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М.: Музыка, 1972. - 204 с.
  29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.
  30. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).

31. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

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 биб-

	<p>лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>				
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>				
Б1.О.12	ФОРТЕПИАНО				
ОПК-2	Разработчик - Майорова О.Б./профессор				
ПК-2	<p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>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</p> <p>В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 				
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Компетенции</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций				

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, 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	72	-	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		108		

IV. Содержание дисциплины

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль: дирижирование оперно-симфоническим оркестром) включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных стилей и жанров. Программа курса фортепиано для студентов-дирижеров оперно-симфонического оркестра составлена в соответствии с целями и задачами подготовки профессионалов данной специальности. Для дирижеров предмет «Фортепиано» является одним из основополагающих, обеспечивающих владение инструментом, на котором строятся занятия по специальным дисциплинам, таким, как: чтение симфонических партитур, изучение оперных клавиров. Практической работы за

	<p>фортепиано требуют также общетеоретические курсы: гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, история музыки. Поскольку на протяжении курса обучения дирижеры не имеют постоянной практики работы с оркестром, занятия по специальности идут «под фортепиано», играющим роль имитатора всей оркестровой партитуры. Занятия за фортепиано для студентов-дирижеров являются творческой лабораторией, возможностью реального самовыражения, помощью в поиске собственной интерпретации музыкальных сочинений, разучиваемых в классе по специальности.</p> <p>Профессиональное, грамотное владение инструментом, приобретение пианистических (технических) навыков в объеме, необходимом требованиям специальности, умение передать художественно-эмоциональные образы – вот главная цель курса фортепиано для обучающихся дирижированию.</p> <p>Для этого необходимо решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, в том числе и сочинений композиторов XX-XXI веков, как в традиционной, так и новейшей нотации; - увеличение объема практики ансамблевого музицирования, чтения с листа симфонической и оперной литературы; - приобретение навыков адаптирования профилирующего репертуара к фортепиано. <p>Программные требования, скомпанованные по семестрам, утверждаются на кафедре. Учебный материал (репертуар) планируется исходя из индивидуальных особенностей обучающегося и подбирается с точки зрения высокой художественной ценности, пианистических возможностей студента и его дальнейшего профессионального роста.</p> <p>Учебная программа 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.</p> <p>Профилирующий раздел программы курса фортепиано состоит из оперной и симфонической литературы и ансамблевой музыки. В классе фортепиано студенты получают возможность изучить партитуры из программы по специальности с точки зрения техники исполнения, адаптации к инструменту.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является контрольный урок, во втором семестре обучающиеся сдают экзамен.</p> <p>Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.</p> <p>Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p>

Список литературы:

1. **Абдуллина А.А.** Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. **Боголюбова Л.Д.** Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. **Виктор Столов пианист** и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. **Гринес О.В.** Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. **Зеленкова Е.** Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. **В помощь пианисту-конкурсанту:** Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. **Гимадиева Р.** Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. **Гимадиева Р.** Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. **Зеленкова Е.В.** Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. **Зеленкова Е.** Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. **Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства:** история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. **Зеленкова Е.** Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный.

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

	<p>готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>						
Б1.В.13	ТЕХНИКА ИГРЫ НА СТРУННЫХ И ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ						
УК-6 ПК-1 ПК-2	<p>Разработчики - Шестопалова Н.А./доцент, Афанасьев Е.С./преподаватель</p> <p>I. Цели и задачи дисциплины</p> <p>Целями освоения дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическое ознакомление с основными инструментами симфонического оркестра; - постижение природы инструментов, их выразительных возможностей; - освоение основ штрихов и аппликатур на струнных инструментах, амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах; - формирование знаний в области особых приемов звукоизвлечение на духовых и струнных инструментах. <p>Задачами освоения дисциплины являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - освоение принципов звукоизвлечения, тембровых особенностей, диапазонов, выразительных возможностей инструментов симфонического оркестра; - овладение основами штрихов и аппликатуры на струнных инструментах, амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах; - умение использовать приобретенные знания в практике репетиционной работы; - умение расставлять штрихи в партиях группы струнных инструментов; - овладение практическими методами работы над преодолением технических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в оперно-симфоническом репертуаре. 						
	<p>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</p> <p>Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</td> <td>Знать: – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;</td> </tr> <tr> <td>Владеть:</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;	Владеть:
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;						
	Уметь: — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;						
	Владеть:						

		<ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i>	<ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

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	28	4	-
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Характеристика и особенности исполнительства на духовых инструментах. Краткий исторический обзор

появления и развития духовых инструментов. Деревянные и медные духовые инструменты. Различие по видам звукоизвлечения (лабиальные, с одинарной и двойной тростью, с воронкообразным мундштуком).

Тема 2. Основные виды штрихов. Артикуляция. Понятие “атаки” звука. Техника языка. Основные виды штрихов и способы их исполнения. Подготовка звука. Артикуляция звуков. Виды артикуляции (с помощью языка, с помощью техники пальцев). Связь дирижерского жеста (начального ауттакта) с началом звучания. Частые проблемы в исполнении штрихов в группе деревянных и группе медных духовых инструментов. Унификация штриха.

Тема 3. Строй. Настройка оркестра. Проблема строя. Три типа строя (Пифагоров строй, натуральный и равномерно-темперированный) и разница тяготения в них. Основные законы изменения строя при игре *forte* и *piano* и при исполнении в разных регистрах. Нагревание и охлаждение инструментов в процессе игры. Способы коррекции строя в процессе исполнения.

Тема 4. Динамика и баланс. Баланс громкости внутри деревянной и медной групп и всей духовой группы в составе оркестра. Различные возможности инструментов при игре *piano* и *forte*. Основные проблемы громкостного баланса. Влияние расположения инструментов на организацию баланса звучности оркестра.

Тема 5. Выразительные возможности духовых инструментов. Особые приёмы звукоизвлечения на духовых инструментах и специальные техники исполнения. Вибрато.

Тема 6. Специфика нотной записи для духовых инструментов. Эволюция нотной записи в оркестровой литературе.

Тема 7. Метроритмические особенности. Специфика метроритма при исполнении на духовых инструментах. Типичные проблемы метроритма и темпа при игре в оркестре. Особенности передачи ритмических рисунков между группами оркестра, отличающимися способами звукоизвлечения.

Тема 8. Психология духовика при игре «tutti» и «solo». Распределение внимания духовика в процессе исполнения. Последовательность, составляющая оркестровую деятельность музыканта-духовика. «Solo» в оркестре.

Тема 9. Струнно-смычковые инструменты. Вводная лекция. Характеристика и особенности исполнительства на струнно-смычковых инструментах. Краткий исторический обзор появления и развития струнно-смычковых инструментов. Основные этапы конструктивных изменений и их влияние на исполнительскую манеру игры.

Тема 10. Строй. Настройка инструментов, проблема строя в связи с использованием различных материалов в изготовлении струн. Два типа строя (натуральный и равномерно-темперированный) и разница тяготения в них. Основные законы изменения строя при игре *forte* и *piano* и при исполнении в разных регистрах. Нагревание и охлаждение инструментов в процессе игры.

	<p>Тема 11. Техника правой руки. Основные виды штрихов. Артикуляция. Основные виды оркестровых штрихов и способы их исполнения (<i>detache, legato, staccato, spiccato, tremolo</i>). Связь дирижерского жеста (начального ауфтакта) с началом звучания. Особые приёмы игры на струнно-смычковых инструментах (<i>sul tasto, sul ponticello, pizzicato</i>)</p> <p>Тема 12. Техника левой руки. Основные представления об аппликатуре, позициях и их сменах, <i>pizzicato</i> левой рукой, флажолеты натуральные и искусственные, вибрато, глиссандо.</p> <p>Тема 13. Выразительные возможности струнно-смычковых инструментов. Сочетание техники правой и левой руки для воплощения замысла дирижера (использование тембральной окраски каждой струны, различная интенсивность вибрации и нажима смычка на струны, использование различных частей смычка, использование сурдины и т.д.).</p> <p>Тема 14. Специфика игры в оркестре «tutti» и «solo». Различие звукоизвлечения между «tutti» и «solo». Психологический аспект исполнения на струнно-смычковом инструменте «solo» в оркестре.</p> <p>Тема 15. Баланс звучания струнной группы. Выстраивание вертикали «tutti» по звуковому балансу. Основные проблемы искажения баланса (не только звукового, но и проблемы отсутствия одновременного взятия звука, аккорда и т.д.) и пути их решения.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Техника игры на струнных и духовых инструментах» установлен в соответствии с учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают зачет. Зачет проводится в устной форме, в виде ответов на вопросы</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., Музыка, 1981 2. Беккер Х., Динар Д. Техника и искусство игры на виолончели «Музыка», 1978г. 3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. М.:Музыка, 1972 4. Броун А. Очерки по методике игры на виолончели. - Музгиз,1960 5. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XX века. -М.: Му зыка,1979 6. Волков В. Работа над чистотой строя при игре на духовых инструментах. - Минск, 1982 7. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) //Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб.трудов. Выл.80. М.,1985 8. Григорьев В. Проблемы звукоизвлечения на скрипке. Принципы и методы. Методическая разработка для преподавателей струнных отделений музыкальных училищ и училищ искусств. М., 1991 9. Гузий В., Леонов В. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика. Выпуск I. Ростов-на-Дону, 2008

10. Гузий В., Леонов В. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика. Выпуск II. Ростов-на-Дону, 2012
11. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации / - Л.: Музыка: Ленингр. отд-ние, 1988. - 110,[2] с.: нот. ил.; 22
12. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт: Корвин, 1964
13. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М., 1956
14. Диков Б., Седрадян А. О штрихах духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 2. - М., 1966.
15. Доброхотов Б. (ред.). Контрабас. История и методика. - Музыка, 1974
16. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста. М., 1983
17. Карауловский Н.И. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема исполнительского строя // Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 45. - М., 1979.
18. Колин Ч. Современные методы игры на трубе или корнете
19. Леонов В. Теория исполнительства на духовых инструментах и терминология // Вопросы методики обучения игры на духовых и ударных инструментах. Вып.3. - Астрахань, 1992
20. Мазель В. «Музыкант и его руки».- «Композитор. Санкт-Петербург», 2006
21. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – Советский композитор, 1972
22. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. –Музыка, 2000
23. Пистон У. Оркестровка. М.:Сов.композитор,1990
24. Пушечников И. Значение артикуляции на гобое // Методика обучения игре на духовых инструментах. М.:Музыка,1971
25. Раков Л. История контрабасового искусства. – Композитор, 2004
26. Симандл Ф. Школа игры на контрабасе. - Музгиз,1960
27. Симон В., Голощапов С. Навыки оркестровой игры для виолончели. Практическое руководство. – Музыка,1988
28. Таргонский Я. Флажолеты смычковых инструментов. –Музгиз,1936
29. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М.:Музыка,1989. - 2-е изд.
30. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. М.:Музыка,1986. - 2-е переработанное и дополненное изд.
31. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972
32. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - Музыка, 1983

Дополнительная литература:

1. Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI - первая половина XVIII века). – М., 1997
2. Браудо И. Артикуляция. Л.:Музыка, 1973
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М. :Музгиз,1961
4. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075

5. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
6. Гинзбург Л., Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. композитор, 1981. – 302 с.
7. Докшицер Т.А. Исполнительские средства трубача и вопросы трактовки музыки. - ГМПИ им. Гнесиных, 1975.
8. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972
9. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
10. Никиш А. Об интерпретации старинной музыки. – Сов. музыка. – 1936. - № 12
11. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989
12. Федотов А., Плахоцкий В. О возможностях чистого интонирования при игре на духовых инструментах //Методика обучения игре на духовых инструментах (очерки). Вып. 1. - М., 1964.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

	<p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
<p>ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ</p>	
<p>Б1.В.01</p>	<p>ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА</p>
<p>УК-1</p>	<p>Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.</p> <p>Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества; - рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве; - знакомство с основными концепциями философии искусства; - умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i></p>

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	ЗЕ	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	144	1	2
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		216		

IV. Содержание дисциплины.

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Раздел I Тема 1: Философия науки и искусства в структуре философского знания Вводная лекция	Философия как рациональное построение картины мира, методология научного познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни человека и общества, развитии культуры, науки и искусства.
2	Тема 2: Понятие и определение науки. Критерии научности. Философская теория познания	Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важнейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объект, субъект и др). Наука как социальный институт.
3	Тема 3: Проблемы развития науки. Науч-	Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верификации и фальсифицируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-

	ные революции и смена парадигм.	исследовательских программ И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. Куна. Смена научных парадигм. Анархистская эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное знание» М. Полани.
4	Тема 4: Типы рациональности в истории философии и науки.	Типы рациональности в истории философии: - классические, неклассические, постнеклассические, их характеристика и хронологические границы. Классическая картина мира. Важнейшие направления неклассического и постнеклассического этапов («сверхрационализм», иррационализм, «философия истории», синергетика)
5	Тема 5: Разграничение «наук о природе» и «наук о духе»	Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о духе» (социально-гуманитарное познание). В. Дильтей «введение в науку о духе» (1883). Номотетический и идиографический методы (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в исследовании искусства.
6	Тема 6: Соотношение науки и искусства	Соотношение чувственного и рационального, образного и абстрактно-логического мышления. Цели и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, оценки результатов познания и художественного творчества. Преемственность развития науки и искусства. Научные и творческие школы.
7	Тема 7: Наука о культуре и искусстве в системе научного знания	Наука о культуре и искусстве как целостное, интегративное, междисциплинарное знание. Сущность, структура и функции культуры, динамика развития. Культура и цивилизация
8	Тема 8: Морфология культуры. Основные концепции историко-культурного развития.	Принципы типологии культур. концепция историко-культурных типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) и культурных суперсистем (П. Сорокин). «Индустриализм» в социальной философии XX века и теория постиндустриального общества (У. Росту, Д. Белл, А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной цивилизации.
9	Тема 9: Искусство как предмет философского рассмотрения.	Различные подходы к определению искусства. Генезис, сущность и специфика искусства. Антропологическое измерение искусства как проявление «меры» человека. Изоморфность искусства жизни и его полифункциональность. Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев «Философия свободы», «Смысл творчества»). Первооткрывательский характер художественного творчества и внутренние, имманентные «законы» искусства.
10	Тема 10: Проблемы стиля в истории и теории культуры искусства	Стиль как общекультурное понятие, категория эстетики и искусства. Классификация стилей в истории искусства. Соотношение стиля с понятиями творческий метод, художественное направление, манера содержание и форма искусства. Стилизация, полистилистика, эклектика, пародирование. Постмодернистская «игра» в

		стиль.
11	Раздел II Философия искусства в контексте истории развития философской мысли от античности до современности. Тема 1: Философия и искусство в эпоху античности	Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» Аристотеля.
12	Тема 2: Средневековая ментальность в философии и искусстве	Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический способ мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период иконоборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. Ars nova как переход к Ренессансу.
13	Тема 3: Картина мира в философской мысли и в искусстве Возрождения	Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности Северного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).
14	Тема 4: Философия искусства нового времени	Проблемы метода в философии и науке XVIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, его учения о свободе.
15	Тема 5: Философия и идеология Просвещения в развитии науки и искусства	Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просветителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвещения (Франция, Англия, Германия, Россия).
16	Тема 6: Романтизм в истории философии и искусства	Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свободы творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения романтиков.
17	Тема 7: Немецкая классическая философия в истории культуры и искусства	«Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении системы искусств.

	ства.	
18	Тема 8: Философские концепции искусства в европейской культуре XIX XXвв.	Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искусству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция апологонического и дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр, Камю). Фрейдизм и роль бессознательного в художественном творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
19	Тема 9: Методология исследования искусства в свете философских направлений XXв.	Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, герменевтика, структурализм и постструктурализм. Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского текста. Теория симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома»)
<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Формы текущего контроля: - устные (ответы на вопросы, выступление на семинарах, подготовка к докладам); - письменные (конспекты, контрольные работы, тестирование, рефераты). Форма промежуточной аттестации: - зачет в первом семестре, экзамен во втором.</p>		
<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i> Основная литература: 1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472. 2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013 3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013. 4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008 5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с. 6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 2007. - 115 с. 7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с.</p> <p>Дополнительная литература: 1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014</p>		

3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985.
4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004.
5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005.
6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994.
7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

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

	<p><i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК; - аудитория с проекционным экраном; - средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации; - показ кинофильмов по «Истории искусства»
Б1.В.02	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
УК-4	<p>Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.</p> <p>Задачи дисциплины:</p>

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:

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

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			1	2	3
Общая трудоемкость	11	396	КУ	3	Э
Контактная работа		178			
Самостоятельная работа		218			

IV. Содержание дисциплины.

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. Темы общения:

1.1.1. Я и моя семья. Профессии родственников.

1.1.2. Мой родной язык и родная страна.

1.1.3. Просьба помочь в незнакомой обстановке.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- несложные тексты на бытовую тематику и публицистические тексты по обозначенной тематике;
- письма личного характера

Повышенный уровень

- нелинейные тексты (блоги, записи в интернете и т.д.);
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (названия общественных пространств, реклама, рецепты и т.д.);
- публицистические тексты по обозначенной проблематике

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (своей семьи, профессий, дома)
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)
- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби)

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о своей роли в жизни семьи)
- диалог-расспрос (о местоположении в общественных пространствах)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

- эссе разных типов (по обозначенной теме)

Грамматика

Алфавит. Три рода имени существительного (он, она, оно) Личные местоимения. Accus.личных местоимений. 1 и 2 спряжение глаголов. Множ.число существительных.

Поссесивные конструкции/ Притяжательные местоимения. Прер.существительных. Числительные. Прошедшее время глаголов.

Предлоги В/НА + Прер. Наречия времени; Глаголы вставить, давать. Прилагательные и наречия. Цветовые прилагательные;

	<p>Accus. неодуш.существительных и прилагательных, Указ. местоимение ЭТОТ в Nom. и Accus. Глагол хотеть. Неопред.-личные конструкции. Глагол писать. О+Прер.; преп. личных местоимений. Прер.прилагательных. Прер. притяжательных местоимений Трудности 2 спр.глаголов. Глагол брать. В+Accus. времени. Глаголы с суффиксами --ова-/-ева-; конструкция у меня был. Возвратные глаголы (глаголы на –ся), глаголы мочь и уметь. Местоимение свой. Союзы потому что, поэтому. Глаголы движения. Прер.множ.числа. Gen. ед.ч. Gen. с предлогами; Accus. (одуш.) Глаголы движения. ИЗ/С + Gen. Gen. прилагательных ед.ч.; Gen.существительных и прилагательных мн.ч. Gen. ед.ч./мн.ч. с числительными.</p> <p>Виды глагола: значение, образование пар, употребление. Dat. сущ, прил., мест., ед. и мн.ч. Instr. ед. и мн. числа сущ., прилаг., местоим.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.</p> <p>Промежуточный контроль проводится в виде зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр).</p> <p>Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.</p> <p>Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией.</p> <p>На экзамене студент должен:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) выполнить лексико-грамматическое задание; б) рассказать устную тему; в) провести беседу с экзаменатором.
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих. – СПб.: Златоуст, 2016. 2. Верещагина Л.М. Русский язык для музыкантов. Элементарный практический курс русского языка. – М.: Русский язык. Курсы, 2018. 3. Рякина О.Р., Березовский С.Б. Русский язык как иностранный «Увертюра». – М.: ИД Акад. Жуковского, 2017. 4. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах. Russian Grammar in Tables. – М.: Наука, 2012. <p style="text-align: center;">Интернет-ресурсы:</p> <p>www.multitrans.ru англо-русский словарь общей лексики</p> <p>www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов</p> <p>www.erebus.org англо-русский словарь музыкальных терминов</p> <p>http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/ материалы по русскому языку как иностранному проф. Т.Байера (Middlebury College)</p> <p>http://www.LinguaRus.com Russian for everybody (Русский язык для всех)– Учебный курс русского языка как иностранного Российский университет дружбы народов 2000 (русская и английская версии)</p>

	http://www.departments.bucknell.edu/russian ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies Department, Bucknell University) (на английском языке)						
	<i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i> Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.						
Б1.В.03	ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ						
УК-1	Разработчик - Анисимова Е.В./доцент, кандидат искусствоведения						
	<i>I. Цели и задачи дисциплины</i> Музыкальное искусство, начиная со второй половины XX столетия и включая XXI, собственно современная музыка, наименее изучена и вызывает больше всего вопросов, и в первую очередь, у исполнителей исследователей. Изучение и понимание современного искусства требует широкого, комплексного подхода. Задачи курса: предлагаемый лекционный курс рассматривает новые методы сочинения музыки, композиторские техники XX – XXI вв., а также вопросы музыкальной теории (жанры и формы, полифония, ритмика, нотация, и вопросы музыкальной истории, хронологии, эстетики) с позиции современной музыкальной практики. Ознакомление с творчеством современных композиторов предусматривает и аналитический разбор произведений, как пример анализа современной музыки. Цель предмета: свободное ориентирование в современном музыкально-звуковом материале и практическое владение различными приемами исполнительства. Расширение исполнительского и педагогического репертуара.						
	<i>II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины</i> Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Компетенции</th> <th>Индикаторы достижения компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</td> <td>Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;</td> </tr> <tr> <td>Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;</td> </tr> <tr> <td>Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.</td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
Компетенции	Индикаторы достижения компетенций						
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;						
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;						
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.						
	<i>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</i> Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 2 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	2	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость:		72		

IV. Содержание дисциплины

1. Новые эстетические тенденции музыки XX-XXI вв. Современная композиция и проблемы анализа.

Развитие музыкально-творческого мышления и композиторской техники. Концептуализм: новый подход к содержательной функции произведения, новая программность. Джон Кейдж – основоположник концептуализма.

Новая эклектика – специфическая универсалия современного художественного творчества, заключающаяся в проблеме выбора из «кладовой» культурных традиций.

Новая эстетика числа и музыкального времени. Числовая символика, как внутренний смысл сочинения, новая драматургия.

Феномен тишины.

Стили. Жанровые направления и трансформация жанровой системы. Перформанс – синтетический жанр, в котором преобладают внешне изобразительные, а также театрализованные эффекты.

2. Основные параметры музыкального языка в условиях современной композиторской техники.

Трансформация понятия «звук». Звуковысотность. Классификация принципов организации звуковысотности: ладовая, модальная, тональная, политональная, атональная, свободная, серийная, микроинтервальная, спектральная.

Инструменты в расширенной трактовке (препарированные или подготовленные инструменты). Звуки человеческого голоса. Звуки электронного происхождения. Конкретная музыка. «Шумовые звуки» и новая роль ударных инструментов.

Нотация – сфера новаторства. Общепринятые и индивидуальные способы нотации. Безнотационный способ фиксации.

3. Музыкальное исполнительство в XX веке.

Новые технические, акустические, фонические возможности, приемы и способы звукоизвлечения.

Тембр и тембровая структура музыкальной ткани. Новое отношение к принципам тембровой организации. Поиск индивидуально-ансамбля.

4. Понятие гармонии в XX веке. Понятие полифонии в XX веке.

Полифония как тип мышления. Полифоничность, как некое особое качество, распространяется на самые разные параметры музыкального языка: звук, гармонию, ритм, формообразование и т. д.

Полифония точек. Полифония пластов. Многоканальная полифония. Полифония стилей. Контрапункт, канон и fuga в музыке нового времени.

Микрополифония.

5. Композиционные техники.

Двенадцатитоновые техники: серийность, сериализм, постсериализм. Додекафония и особенность серийного метода додекафонии. Нововенская композиторская школа: А. Шёнберг, А. Веберн, А. Берг.

6. Пуантизм.

Особенности музыкальной ткани, состоящей из единичных звуковых точек или, максимум кратких «штрихов». Точечный слой - основа музыкальной ткани, как некогда линейный. Роль паузы. Нотация.

7. Алеаторика.

Мобильность ткани и формы.

Творчество польских композиторов: К. Пендерецкий, В. Лютославский.

Графическая музыка. Нотация. Инструментальный театр (хепенинг).

8. Сонорика и сонористика.

Роль тембра в звуковой организации и выразительности музыкальной ткани. «Музыка звучностей», или соноров.

Колористика.

Фактурные формы сонорной музыки (точка, россыпь, линия, пятно, поток, полоса, кластер).

Сонорные композиции Х. Лахенмана, Д. Лигети, Л. Ноно,

К. Пендерецкого и других.

Нотация.

9. Минимализм и репетитивная техника.

Философская и творческая концепции минимализма. Континуальный процесс.

Материал. Значение паттерна и работа с ним. Техники и формы (репетитивные каноны и алеаторика). Ритмические конструкции.

Американский минимализм (Д. Кейдж, С. Райх, Ф. Гласс, Т. Райли и т.д.). Минимализм в России (А. Пярт, П. Карманов, В. Мартынов, Н. Корндорф и другие).

«Новая простота». Нотация.

10. Музыкальная форма и способы организации нового звукового материала во времени.

Переход к индивидуально творимым формам. Композиционная логика музыкальной формы XX века и значение музыкального материала в формировании целого. Поиск индивидуальной формы (момент-форма, концерт-форма, открытая форма, стабильные и мобильные формы).

11. Полистилистика.

Эстетические основы полистилистики. Типология. Приемы и средства полистилистики (коллаж, симбиоз, цитата, аллюзии).

	<p>Принципы полистилистического метода в творчество А. Шнитке. Нотаци</p> <p>12. Электроакустическая музыка. Историческое становление (терменвокс, Волны Мартено, волновой орган и т.д.). Конкретная музыка. Электронная музыка. Компьютерная музыка. Электроакустическая музыка. Акузматика. Способы звуковой трансформации. Некоторые проблемы музыкального восприятия. Нотация.</p> <p>13. Смешанные техники. Политехника, миксотехника, свободная техника. Мультимедия. Новые индивидуальные формы. Трансформа. Музыкальная драматургия. Логика композиторского мышления и способы воплощение задуманной концепции.</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория современной композиции» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет. Итоговая оценка выводится из следующих составляющих:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра 2. устный опрос усвоенного материала 3. анализ произведений композиторов второй половины XX – XXI вв.
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Теория современной композиции.</i> М., 2005. 2. <i>Гонцов Ю.</i> Некоторые особенности нотации в музыке XX века. Р.-на-Дону, 2005. 3. <i>Когоутек Ц.</i> Техника композиции в музыке XX века. М., 1976. 4. <i>Соколов А.</i> Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992. 5. <i>Супонева Г.</i> Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Дроздецкая Н.</i> «Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни // Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993. 2. <i>Веберн А.</i> Лекции о музыке. М., 1975 3. <i>Панайотов А.</i> Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973. 4. <i>Тараканов М.</i> Новая тональность в музыке XX века//Проблема музыкальной наук. Вып.1.М.,1973. 5. <i>Холопов Ю.</i> Об общих логических принципах современной гармонии//Музыка и современность. Вып.8.М., 1974. 6. <i>Энтелис Л.</i> Музыка наших дней//Силуэты композиторов XX века. Л., 1975. 7. <i>Денисов Э.</i> Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986. <p style="text-align: center;"><i>Электронные образовательные ресурсы</i></p>

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

	Срок подписки: бессрочный.	
	III. 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	ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1	
Б1.В.ДВ.01.01	МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА	
УК-1	Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук	
УК-2	I. Цели и задачи дисциплины	
ПК-5	Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности. Основные задачи курса: 1. Владение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин. 2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям., композиционному, языковому и графическому оформлению. 3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.	
	II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:	
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа;

<p>проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>— методологию системного подхода;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
<p>III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности</p>	

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

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

IV. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

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

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

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

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

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

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

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

1.4. Основные компоненты методологии как системы

Методология как: 1) ноумен, обладающий собственной структурой и спецификой; 2) система научных знаний о методах, процедурах, подходах, этапах, способах и особенностях их применения в процессах исследования и преобразования действительности; 3) отрасль науки, изучающая проблемы методологии. Специфика каждого компонента.

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

Философско-методологический, общенаучный, конкретно-научный и методико-технологический уровни методологии. Философская методология—анализ общих принципов познания и категориального строя науки в целом. Общенаучная методология — исследование содержательных общенаучных концепций, воздействующих на все или на достаточно большую совокупность научных

дисциплин, и разработка соответствующих формальных методологических теорий. Конкретно-научная методология — описание методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методика и техника научного исследования—разработка набора процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпирического материала и его первичную обработку (Юдин).

1.6. Сферы применения методологий

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

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

2.1 Наука как феномен.

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

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

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

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

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

2.4 Научный аппарат исследования

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

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

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

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

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

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

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

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

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

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

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

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

4.2 Общенаучные методы исследования

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

4.3 Частные и специальные методы исследования

Частные методы – методы, свойственные только определенным наукам. Специальные методы – методы, которыми пользуются при выявлении специфических особенностей определенного явления (например, при выявлении новых наночастиц). Методы исследования и особенности их применения в объектах, изучаемых разными науками. Методы исследования в точных науках. Методы исследования в естествознании. Методы исследования в социально-гуманитарных науках. Частные и специальные методы в музыкально-педагогических исследованиях, музыкальном исполнительстве и музыковедении.

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

Сущность понятий *Метод, способ, средство* и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена Зависимость пони-

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

5.2 Основные способы научного познания

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

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

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

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

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

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

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

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

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

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

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

дований. Специфика применения общих методологических подходов к исследованию в музыкально-образовательной сфере.

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

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

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

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

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

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

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

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

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

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

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

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

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

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

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

9.1 Методология музыкознания

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

9.2 Методология теоретического музыкознания

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, понятий и категорий в современном теоретическом музыкознании. Походы к оценке новых направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных произведений и оценке явлений музыкального искусства. Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований (Бычков Ю.Н.).

9.3. Методология исторического музыкознания

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

Тема 10. Особенности применения методологического знания в научных исследованиях магистрантов современного музыкального вуза.

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах

Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в научном исследовании. Особенности содержания каждого раздела и их содержательного наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в вы-

	<p>пусковой теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.</p> <p>10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.</p> <p>10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите. Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских диссертаций. Соответствие объема глав и разделов. Государственные стандарты в оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, цитирования. Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. Содержание, структура и языковое оформление устного выступления на защите.</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i> Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология НИР в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля – устные (собеседование, доклад, коллоквиум) – письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной квалификационной работе, конспектов). Форма итогового контроля – зачет</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009. 3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014. 4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009 5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009. 6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009. <p>Дополнительная литература 1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.</p>

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

	<p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой.</p>
<p>Б1.В.ДВ. 01.02</p>	<p>ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ</p>
<p>УК-1 УК-2 ПК-5</p>	<p>Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения</p> <p><i>I. Цели и задачи дисциплины</i></p> <p>Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации – в частности.</p> <p>Основные задачи курса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин. 2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их

содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для реше-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; — дефиниции основных музыковедческих терминов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; — определять стратегию музыковедческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты;

	ния поставленных задач исследования	– самостоятельно составлять библиографию исследования; <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
--	-------------------------------------	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

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

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре

1.1. Научное исследование и его этапы

1.2. Структура магистерской диссертации

Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

2.1. Структура музыкального знания

2.2. Теоретическое музыкальное знание

2.3. Историческое музыкальное знание

Тема 3. Методология и методы исследования

3.1. Методология – метод – методика

3.2. Общенаучные методы исследования

3.3. Частные и специальные методы исследования

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации

4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка

4.2. Объект и предмет исследования

Тема 5. Структура введения магистерской диссертации

5.1. Обоснование актуальности исследования

5.2. Определение противоречия исследования

5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста

5.4. Практическая значимость исследования

Тема 6. Источники научной информации

6.1. Первичные и вторичные документы

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы

Тема 7. Поиск научной информации

7.1. Система каталогов в библиотеке

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета

7.2. Справочные издания

Тема 8. Работа с научной информацией

8.1. Чтение документов

8.2. Конспектирование научной информации

Тема 9. Библиографическое описание документов

9.1. Основные элементы библиографического описания

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

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

Тема 10. Стиль научного текста

10.1. Основные черты научного текста

10.2. Метаязык исследования

10.3. Терминологический аппарат исследования

	<p>10.4. Грамматические особенности научного стиля 10.5. Стилистические особенности научной речи Раздел 3. Заключительный этап подготовки магистерской диссертации Тема 11. Оформление магистерской диссертации 11.1. Правила цитирования 11.2 Оформление сносок и ссылок 11.3. Титульный лист 11.4. Оглавление 11.5. Список литературы 11.6. Приложение 11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам</p> <p>Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации 12.1. Рецензия и правила ее написания 12.2. Подготовка доклада для участия на конференции 12.3. Подготовка статьи в научный журнал 12.4. Подготовка текста выступления на защите 12.5. Защита выпускной теоретической работы</p>
	<p>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория и практика написания магистерской диссертации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: – устные (доклады с презентациями) – письменные (представление фрагмента текста работы, тесты). Итоговая оценка выводится на зачете из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (фрагментов научных работ, тестов), устный ответ.</p>
	<p>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Основная литература: 1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с. 3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с. 4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.</p>

5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88.
15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыкаведческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33.

Дополнительная литература:

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.
4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.
5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.
6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с.
7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить?
8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с.
9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с.
10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 2009.
11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 430.
12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т

культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.
3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.
4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.
5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.
6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.
7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.
8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.
9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.
10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

	<p><i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный.</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i></p> <p>Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.</p> <p>В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские).</p> <p>Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p>
Б2.	ПРАКТИКА
Б2.О.01	УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Б2.О.01.01	ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ (ДИРИЖЕРСКАЯ) ПРАКТИКА
УК-1 УК-2	Разработчики - Ферулев С.В./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой
УК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3	<p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Учебная дирижёрская практика направлена на формирование у обучающегося магистранта профессиональных навыков работы с симфоническим оркестром, на приобретение опыта ведения репетиций с оркестром, адаптацию приобретённой дирижёрской техники к звучанию оркестра, на выработку этических норм взаимоотношений с артистами оркестра в процессе репетиционного об-</p>

ПК-7	<p>щения.</p> <p>Учебный курс предполагает работу будущего магистра с учебным симфоническим оркестром над музыкальными произведениями различных жанров творчества российских и зарубежных композиторов.</p> <p>Целью учебной практики является подготовка будущих оперно-симфонических дирижёров к дирижированию концертными программами, освоение практических навыков и приобретение дирижёрского репетиционного опыта управления симфоническими оркестрами различных профессиональных уровней – учебными, любительскими, профессиональными.</p> <p>Задачами учебной практики являются освоение управления симфоническим оркестром в процессе подготовки и разучивания концертной программы; дальнейшее развитие и применение на практике эмоционального строя дирижёра в исполняемой программе; воспитание у молодого дирижёра свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, самостоятельности в подготовке собственной интерпретации музыкальных произведений программы.</p>
------	---

II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> – навыками постановки цели в условиях командой работы; – способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
	<i>Владеть:</i> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;

<p>ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами</p>	<p>– профессиональной терминологией.</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность; – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции
<p>ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности</p>	

Общая трудоёмкость практики составляет 25 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.

Время изучения: с 1 по 4 семестры.

Учебная (дирижерская) практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)			
			1	2	3	4
Общая трудоёмкость:	25					
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		4	КУ	КУ	КУ	3
самостоятельная работа студента		896				
Общая трудоёмкость (час.)		900				

IV. Содержание практики.

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

Для прохождения дирижёрской практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами – дирижёрская техника, фортепиано, сольфеджио, инструментоведение, методика репетиционной работы, методика работы с артистами творческого коллектива и др. Необходимо умение разбираться в драматургии произведения, доскональное знание исполнительских штрихов, транспорт и др.

Прохождение данной учебной практики позволяет формировать у обучающихся магистрантов систему навыков и умений ансамблевого музицирования, управления звучанием оркестра, расширяет диапазон освоения симфонического репертуара, воспитывает художественный вкус, исполнительскую культуру, готовит обучающегося к профессиональной деятельности дирижёра на концертной эстраде и в музыкальных театрах.

Учебная дирижерская практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Видами учебной работы дирижерской практики являются:

- а) совершенствование дирижерского мастерства;
- б) повышение уровня исполнительской культуры;
- в) формирование исполнительского репертуара;
- г) развитие навыков самостоятельного музицирования;
- д) анализирование результатов своей дирижерской деятельности;
- е) выступления на конкурсах, фестивалях, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

Учебная дирижерская практика реализуется в форме практических занятий - групповые занятия, сводные репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый магистрант обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется общей репертуарной политикой симфонического оркестра.

Важное значение имеет предварительная проработка репетируемых произведений с ведущим преподавателем в дирижёрском

классе в исполнении 2-х концертмейстеров класса. Магистрант должен изучить форму произведения, драматургию его содержания, приспособить к музыкальному тексту соответствующие технические дирижёрские приёмы, добиться ясности и точности дирижёрских жестов, определить необходимые показы вступлений групп и солистов оркестра, освоить всю динамическую структуру произведения, фразировку, исполнительские штрихи в оркестровой партитуре, цезуры в тексте, моменты смены дыхания у духовых инструментов и другие музыкальные качества.

Учебная дирижёрская практика в Казанской государственной консерватории предусмотрена в совместной дирижёрской работе магистрантов с Юниор-оркестром, студенческим симфоническим оркестром. Результатом практики является выступление магистранта с оркестром в рамках публичных выступлений.

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 исполнительской 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 исполнительской практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам).

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские 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).

Содержание учебной практики

1. Сущность репетиционного процесса

Исполнительские возможности симфонического оркестра. Необходимость ежедневной ансамблевой игры в музыкальном коллективе.

Репетиционный процесс как планомерная и продуманная работа дирижёра с оркестром. Интерпретация произведений.

2. Виды репетиций, их содержание и организация репетиционного процесса.

Репетиция как процесс творческого общения дирижёра с оркестром. Создание творческой атмосферы на репетициях. Доброжелательность дирижёра к музыкантам наряду с высокой требовательностью к качеству исполнения.

Рациональное использование репетиционного времени. Краткость высказываний и замечаний дирижёра. Оперативность.

	<p>Умение быстро определять диагноз ошибок, принимать решение по их исправлению.</p> <p><i>3. Основные методы, средства и приёмы репетиционной работы.</i></p> <p>Дирижирование как процесс реализации образно-художественного воплощения содержания произведения.</p> <p>Основные методические средства дирижёра в репетиционном процессе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа над составными элементами и фрагментами произведения; - повторность исполнения с целью добиться наилучшего звучания; - репетиции по группам по преодолению технических трудностей; - сочетание дирижирования с краткими пояснениями в целях экономии репетиционного времени. <p><i>4. Внимание дирижёра к музыкальным составляющим качествам</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - темп и агогика; - чистота интонирования, строй, транспорт, настройка инструментов; - метроритм, ритмическая точность и ритмический ансамбль; - динамика и её изменения по ходу исполнения произведения; баланс звучания; - штрихи. <p><i>5. Фразировка</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительность интонирования; умение проследить фразировочные передачи от одного к другому инструменту или от группы к группе. <p><i>6. Форма, драматургия произведения</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - стилевые особенности; - дыхание, цезуры, тембры; - ансамбли ритмический, штриховой, интонационный, тембровый, динамический; - наиболее типичные ошибки при исполнении и способы их устранения.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной дирижерской практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p><i>Текущий контроль</i> осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по учебной дирижерской практике; б) объем и уровень концертного репертуара; в) количество концертных выступлений.</p> <p><i>Промежуточный контроль</i> осуществляется в форме исполнения концертной программы.</p> <p><i>Итоговой контроль</i> осуществляется в 4 семестре в форме публичного представления концертной программы магистранта с симфоническим оркестром, оформления отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики.</p> <p>Результаты аттестации по учебной дирижерской практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p>Основная литература</p>

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965
3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
5. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
6. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989
7. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972

Дополнительная литература

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Прембулы. – М.: Сов. Композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. Исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

	<p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.</p> <p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: <i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i> <i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i> <i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i> <i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
Б2.О.02	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Б2.О.02.01	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ОПК-3 ПК-4	<p>Разработчики - Ферулев С.В./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой</p>
	<p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Производственная педагогическая практика является необходимым компонентом профессиональной подготовки оперно-симфонического дирижера к педагогической деятельности в учебных заведениях среднего и начального звена по специальности</p>

«Дирижирование оркестром» и обеспечению им учебно-воспитательного процесса.
 Производственная педагогическая практика направлена на развитие у магистранта способности к самостоятельной педагогической работе, на приобретение навыков объективной оценки результатов педагогической деятельности.
 Цель педагогической практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и формирование навыков самостоятельной педагогической деятельности в области преподавания дисциплины «Оркестровое дирижирование», освоение форм организации учебного процесса, а также форм и методов контроля и оценки знаний обучающихся учеников.
 Задачами педагогической практики являются приобретение опыта в организации и проведении индивидуальных занятий по специальности «Оркестровое дирижирование» в специальных музыкальных учебных заведениях среднего и начального звена, освоение необходимых педагогических приёмов и методов контроля за качеством преподавания данной дисциплины.

II. Требования к уровню освоения содержания практики

Компетенции, формируемые в результате освоения практики:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;

	<ul style="list-style-type: none"> – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 																			
<p>ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин. 																			
<p>III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности</p> <p>Общая трудоёмкость практики составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов) и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p>Время изучения: с 3 по 4 семестры.</p> <p>Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.</p> <table border="1" data-bbox="434 1123 1960 1318"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 1123 1279 1187">Вид учебной работы</th> <th data-bbox="1279 1123 1391 1187">ЗЕ</th> <th data-bbox="1391 1123 1525 1187">Кол-во часов</th> <th colspan="2" data-bbox="1525 1123 1960 1187">Формы контроля (по семестрам)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 1187 1279 1219">Общая трудоёмкость:</td> <td data-bbox="1279 1187 1391 1219" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">8</td> <td data-bbox="1391 1187 1525 1219"></td> <td data-bbox="1525 1187 1742 1219" style="text-align: center;">3</td> <td data-bbox="1742 1187 1960 1219" style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1219 1279 1251">контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)</td> <td data-bbox="1391 1219 1525 1251" style="text-align: center;">58</td> <td data-bbox="1525 1219 1742 1251" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">КУ</td> <td data-bbox="1742 1219 1960 1251" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Э</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1251 1279 1283">самостоятельная работа студента</td> <td data-bbox="1391 1251 1525 1283" style="text-align: center;">230</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1283 1279 1318">Общая трудоёмкость (час.)</td> <td data-bbox="1391 1283 1525 1318" style="text-align: center;">288</td> </tr> </tbody> </table>			Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)		Общая трудоёмкость:	8		3	4	контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)	58	КУ	Э	самостоятельная работа студента	230	Общая трудоёмкость (час.)	288
Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)																	
Общая трудоёмкость:	8		3	4																
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		58	КУ	Э																
самостоятельная работа студента		230																		
Общая трудоёмкость (час.)		288																		
<p>IV. Содержание практики.</p> <p>Производственная педагогическая практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков преподавания дирижирования в музыкальных училищах, училищах искусств, музыкально-педагогических училищах, а также в специальных музыкальных школах-одинадцатилетках.</p>																				

Для прохождения производственной педагогической практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами – дирижёрская техника, фортепиано, сольфеджио, инструментоведение, методика репетиционной работы, методика работы с артистами творческого коллектива и др.

Прохождение данной производственной практики позволяет формировать у обучающихся магистрантов систему навыков и умений преподавания техники дирижирования с нуля.

Основными формами производственной педагогической практики состоят в организации учебного процесса – проведении групповых (например, по теории техники дирижирования) и индивидуальных занятий по дирижированию, проведении промежуточной аттестации у обучающихся.

Другими важными формами педагогической практики являются ознакомительная практика, состоящая в посещении групповых и индивидуальных занятий, проводимых в консерватории своим и другими педагогами по дирижированию, изучение ФГОС, ООП, РПД и других нормативных документов, а также составление и защита отчёта по производственной педагогической практике.

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

- а) консультации педагога-консультанта;
- б) подготовка практиканта к репетициям оркестра;
- в) проведение репетиции в присутствии педагога-консультанта;
- г) проведение репетиции практикантом самостоятельно;
- д) подготовка учебной документации;
- е) проведение открытого урока;
- ж) самостоятельное изучение концертного репертуара.

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

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

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

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

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общеузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);
– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

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

Педагогическая практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится в течение всего периода обучения. Способ проведения практики – стационарная под наблюдением ведущего педагога-консультанта по дирижированию.

Часы, отведённые в учебном плане на педагогическую практику, могут использоваться как для подготовки магистранта к учебным занятиям с назначенным ему учеником, так и на организацию учебного процесса.

Важное значение имеет предварительная проработка репетируемых произведений с ведущим преподавателем в дирижёрском классе в исполнении 2-х концертмейстеров класса. Студент должен изучить форму произведения, драматургию его содержания, приспособить к музыкальному тексту соответствующие технические дирижёрские приёмы, добиться ясности и точности дирижёрских жестов, определить необходимые показы вступлений групп и солистов оркестра, освоить всю динамическую палитру произведения, фразировку, исполнительские штрихи в оркестровой партитуре, цезуры в тексте, моменты смены дыхания у духовых инструментов и другие музыкальные качества. Все перечисленные умения и навыки магистрант должен уметь передать своим ученикам.

1. *Производственная педагогическая практика (ознакомительная).* Содержанием ознакомительной практики является накопление опыта наблюдений за реализацией образовательной программы в результате посещения занятий, проводимых руководителем практики или другими педагогами, а также изучение ФГОС, ООП, РПД и другой учебно-методической документации консерватории.
2. *Основной этап производственной педагогической практики.* Содержанием основного этапа учебной производственной педагогической практики является освоение магистрантом содержания, проведения и самоанализ занятий, организация учебного процесса, контроль самостоятельной работы, разработка домашних заданий для ученика и контроля за их выполнением.
3. *Основной этап производственной педагогической практики.* Содержанием основного этапа педагогической практики являются проведение и самоанализ занятий, организация учебного процесса учеников, контроль самостоятельной работы ученика, индивидуальные проекты магистранта по профессиональному развитию ученика, отвечающего уровню требований учебного плана; разработка типов и методов проведения занятий.

Заключительный этап производственной педагогической практики. Содержанием заключительного этапа педагогической практики магистранта является обработка и анализ полученной информации, оценка методов обучения, подготовка отчётов о прохожде-

	нии педагогической практики и заключения о результатах прохождения производственной педагогической практики.
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.</p> <p><i>Текущий контроль</i> осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения.</p> <p><i>Промежуточный контроль</i> осуществляется в форме собеседования по представленным в дневнике записям педагогической практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений.</p> <p><i>Итоговой контроль</i> осуществляется в форме экзамена в 4 семестре. Магистранты – практиканты проводят тематический открытый урок с обучающимися; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность магистрантов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.</p> <p>Магистрант должен представить отчет о педагогической практике в установленной форме. Критерии оценки магистранта отражают динамику профессионального развития и учебные и творческие достижения обучающегося ученика под руководством магистранта.</p> <p>Одним из важных направлений контроля является отчетная документация практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение учебного плана. 2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической практики, выполнение индивидуального задания по практике (по семестрам). 3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику учащегося). 4. Предоставление плана открытого урока. 5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии. 6. Отчет магистранта по педагогической практике. 7. Положительный отзыв педагога-консультанта. <p>Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p>Основная литература</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967 2. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965 3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967

4. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
5. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
6. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989
7. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972

Дополнительная литература

1. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
2. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Прембулы. – М.: Сов. Композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. Исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988
10. Ильина Е. Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие для ВУЗов. – М. 2008.
11. Музыкальное образование в современном мире. Диалог времён: сборник статей/ Ред.-сост. М. В. Воротной. – РГПУ им. А. И. Герцена. – СПб, 2011.
12. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2. Сб. статей/ Ред.-сост. Е. М. Царёва. – М., 1981.
13. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 11. Научные труды МГК. Сб. 16/ Сост. Л. В. Рощина. – М. 1997.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

	<p>Язык: английский, немецкий, французский</p> <p>2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»</p> <p>Ссылка: http://e.lanbook.com/</p> <p>Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.</p> <p>Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:</p> <p><i>Музыка и Театр - Издательство Композитор</i></p> <p><i>Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки</i></p> <p><i>Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова</i></p> <p><i>Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки</i></p> <p>Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.</p> <p>Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.</p> <p>Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года</p> <p>Язык: русский</p> <p>3. Ресурс: Национальная электронная библиотека</p> <p>Ссылка: https://rusneb.ru/</p> <p>Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).</p> <p>Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера</p> <p>Срок подписки: бессрочный</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
<p>Б2.О. 02.02</p>	<p>НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА</p>

<p>УК-1 ОПК-4 ПК-5</p>	<p>Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук</p> <p><i>I. Цели и задачи практики</i></p> <p>Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы.</p> <p>Основные задачи курса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыковедения. 2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний. 						
	<p><i>II. Требования к уровню освоения содержания практики</i></p> <p>Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:</p> <table border="1" data-bbox="295 710 2011 1457"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 710 689 746">Компетенции</th> <th data-bbox="689 710 2011 746">Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 746 689 1118"> <p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> </td> <td data-bbox="689 746 2011 1118"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1118 689 1457"> <p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p> </td> <td data-bbox="689 1118 2011 1457"> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; </td> </tr> </tbody> </table>	Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций	<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 	<p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы;
Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций						
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа. 						
<p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; 						

		<i>Владеть:</i> – основами критического анализа научных текстов.
	ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
		<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
		<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа) и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. Время изучения: с 1 по 4 семестры.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)			
Общая трудоёмкость:	12		1	2	3	4
контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен)		81				
самостоятельная работа студента		351	3	3	3	Э
Общая трудоёмкость (час.)		432				

IV. Содержание практики.

Содержание научно-исследовательской работы

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы

1. Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе
  - 1.1. Наука и ее роль в развитии общества
  - 1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта
  - 1.3. Научное исследование и его этапы
  - 1.4. Структура выпускной теоретической работы
2. Тема 2. Музыказнание как система знаний о музыкальном искусстве

- 2.1. Структура музыкознания
- 2.2. Теоретическое музыкознание
- 2.3. Историческое музыкознание
- 3.   Тема 3. Методология и методы исследования
  - 3.1. Методология – метод – методика
  - 3.2. Общенаучные методы исследования
  - 3.3. Частные и специальные методы исследования
- Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы**
- 1.   Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы
  - 4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка
  - 4.2. Объект и предмет исследования
- 2.   Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы
  - 5.1. Обоснование актуальности исследования
  - 5.2. Определение противоречия исследования
  - 5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста
  - 5.4. Практическая значимость исследования
- 3.   Тема 6. Источники научной информации
  - 6.1. Первичные и вторичные документы
  - 6.2. Публикуемые и непубликуемые документы
- 4.   Тема 7. Поиск научной информации
  - 7.1. Система каталогов в библиотеке
  - 7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета
  - 7.3. Справочные издания
- 8.   Тема 8. Работа с научной информацией
  - 8.1. Чтение документов
  - 8.2. Конспектирование научной информации
- 9.   Тема 9. Библиографическое описание документов
  - 9.1. Основные элементы библиографического описания
  - 9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание
  - 9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги
  - 9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание
  - 9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы
  - 9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа
  - 9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы

	<p>10. Тема 10. Стиль научного текста</p> <p>10.1. Основные черты научного текста</p> <p>10.2. Метаязык исследования</p> <p>10.3. Терминологический аппарат исследования</p> <p>10.4. Грамматические особенности научного стиля</p> <p>10.5. Стилистические особенности научной речи</p> <p><i>Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы</i></p> <p>11. Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы</p> <p>11.1. Правила цитирования</p> <p>11.2. Оформление сносок и ссылок</p> <p>11.3. Титульный лист</p> <p>11.4. Оглавление</p> <p>11.5. Список литературы</p> <p>11.6. Приложение</p> <p>11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам</p> <p>12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы</p> <p>12.1. Рецензия и правила ее написания</p> <p>12.2. Подготовка доклада для участия на конференции</p> <p>12.3. Подготовка статьи в научный журнал</p> <p>12.4. Подготовка текста выступления на защите</p> <p>12.5. Защита выпускной теоретической работы</p>
	<p><i>V. Требования к текущей и промежуточной аттестации</i></p> <p>Формы текущего и промежуточного контроля:</p> <p>– устные (собеседование);</p> <p>– письменные.</p> <p>На зачете студент должен продемонстрировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • умение анализировать и делать аргументированные выводы; • умение выдвигать гипотезы; • умение планировать и прогнозировать; • умение проводить аналогии; • умение использовать и узнавать метафоры; • умение применять полученные знания; • умение устанавливать причинно-следственные связи; • умение сопоставлять информацию из разных источников;

- умение структурировать информацию;
- умение учитывать и оценивать разные точки зрения;
- умение оценивать валидность (обоснованность) аргументации;
- умение оценивать информацию.

Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре.

Содержание экзамена

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

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

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

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

Дополнительная литература

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика организации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.
2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М., 2001.
3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008.
4. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002.
6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.

Дополнительная литература для углубленного изучения

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.

	<p>3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.</p> <p>4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.</p> <p>5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.</p> <p>6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001.</p> <p>7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997.</p> <p>8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984.</p> <p>9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.</p> <p style="text-align: center;">Электронные ресурсы</p> <p>1. elib.cspu.ru</p> <p>2. biblioclub.ru</p> <p>3. rostcons.ru</p> <p>4. glazunovcons.ru</p> <p>5. uralconsv.org</p> <p>6. kpfu.ru</p> <p>7. regstands.guap.ru</p>
	<p><i>VII. Материально-техническое обеспечение практики</i></p> <p>Реализация научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.</p> <p>Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звукозаписывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом.</p>
БЗ	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
БЗ.01	ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
УК-1	Разработчик - Ферулев С.В./профессор
УК-2	<i>I. Цели и задачи</i>
УК-3	Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
УК-6	
ОПК-1	
ОПК-2	
ПК-1	
ПК-2	
ПК-3	
ПК-4	
ПК-6	
ПК-7	

II. Требования к уровню освоения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
	<i>Владеть:</i> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командной работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

<p>УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 	
ПК-1 Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; – свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; – пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; – комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией. 	
ПК-2 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных про-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 	

изведений	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттеста-	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру образования дирижера; – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения заня-

ции	<p>тий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.
ПК-6 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов тайм-менеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; – методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
ПК-7 Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Трудоемкость

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

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

IV. Содержание.

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

профиль «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»: художественно-творческий проект - исполнение концертной программы с оркестром Консерватории (симфоническим, камерным, оркестром ССМШ) или другим оркестром.

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе магистратуры 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 охватывать произведения различных жанров и стилей.

V. Требования к аттестации

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

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

1) знание технологических и физиологических основ мануальной техники; специфики различных исполнительских стилей; разнообразного по стилю репертуара для профессиональных творческих коллективов разных типов; музыкально-языковых и исполнительских особенностей классических и современных произведений; основных детерминант интерпретации, принципов формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам исполнительства; методики анализа партитур; классификации инструментов или певческих голосов, их диапазонов, регистровых свойств; целей и задач современного музыкального исполнительского искусства; стилевых особенностей музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; основных сведений о теории и практике массовой коммуникации; специфики музыки как вида искусства; природы и задач музыкально-исполнительского творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем современной художественной культуры; современных проблем искусствоведения и музыкального искусства; типов и видов музыкальной фактуры; особенностей трактовки ти-

	<p>повых музыкальных форм в современных сочинениях; основных характеристик нетиповых архитектурных структур; принципов современной гармонии; важнейших концепций времени и ритма в музыке XX века; принципов методов композиции, представленных в современных сочинениях;</p> <p>2) умение обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; общаться с исполнителями на профессиональном языке; выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;</p> <p>3) владение техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом; комбинированными дирижёрскими схемами, коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; профессиональной терминологией; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; навыками слухового контроля звучания партитуры; репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; навыками коррекции; навыками устной и письменной деловой речи; методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; методами анализа современной музыки; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века.</p>
	<p><i>VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.</i></p> <p><i>Основная литература</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Ержемский Г. Некоторые вопросы психофизиологии дирижирования. – М., 1992 3. Ержемский Г. Психология дирижирования. – М., 1989 4. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 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. Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М.: Музыка, 1972

9. Малько Н. Основы техники дирижирования. – М.; Л., 1965
10. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М, Советский композитор, 1972
11. Мусин И. О воспитании дирижёра. – Л., 1981; М. Музыка, 1986
12. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967
13. Мусин И. Язык дирижёрского жеста. – Л., 2006
14. Ольхов К. Теоретические основы дирижёрской техники. – 2/Л., 1984
15. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010
16. 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.
17. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
18. 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. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. Практика. История. Эстетика //Ред.-сост.// - М., 1075
2. Гинзбург Л. Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. Композитор, 1981
3. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1-7. – М. 1962 – 1975.
4. Карс А. История оркестровки. – М., 1990
5. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Л.; М., 1970
6. Мюнш Ш. Я – дирижёр. – М., 1982
7. Пазовский А. Записки дирижёра. М., 1966
8. Рождественский Г. Прембулы. – М.: Сов. композитор, 1989
9. Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история //Муз. исполнительство и современность. Вып. 1, М., 1988

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

	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	Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Ферулев С.В./профессор	
УК-2	I. Цели и задачи	
УК-4	Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе.	
УК-5		
УК-6		
ОПК-1	II. Требования к уровню освоения	
ОПК-3		
ОПК-4		
ПК-5		
	Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода;
		<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
		<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
		<i>Уметь:</i> — разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; — уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
		<i>Владеть:</i> — навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; — навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-	<i>Знать:</i> — современные средства информационно-коммуникационных технологий; — языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для

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

<p>зыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 	
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; 	
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации. 	
<p>ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отрасля- 	

	<p>методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p>ми научных знаний;</p> <ul style="list-style-type: none"> – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы. 	
	<p>ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектацию проблемы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов. 	

ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

III. Трудоемкость

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.

Вид учебной работы	ЗЕ	Кол-во часов	Формы контроля (по семестрам)
Общая трудоемкость:	5		4
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)		10	ГА
самостоятельная работа студента		170	
Общая трудоемкость (час.)		180	

IV. Содержание.

Выпускной квалификационной работой является защита магистерской диссертации, которая готовится во время выполнения научно-исследовательской работы и представляется в виде завершённой квалификационной работы, связанной с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится будущий магистр. Магистерская диссертация - самостоятельное и логически завершённое исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории, педагогики и практики музыкального исполнительского искусства. Темы магистерских диссертаций обсуждаются на выпускающей кафедре и утверждаются Ученым советом Консерватории. Рецензентами магистерских диссертаций являются научно-педагогические работники Консерватории, а также представители учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления культуры, образовательных учреждений высшего профессионального образования соответствующего профиля. Защита магистерской диссертации проходит публично.

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:

знание видов научных текстов и их жанровых особенностей; правил структурной организации научного текста; функций разделов исследовательской работы; норм корректного цитирования; правил оформления библиографии научного исследования; актуальной (опубликованной в последние 10 – 15 лет) музыковедческой литературы; дефиниций основных музыковедческих терминов; умение формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы; пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; определять стратегию музыковедческого исследования; планировать исследовательскую работу; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования; владение основами критического анализа научных текстов; методами музыковедческого анализа; навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т культуры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.
4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009.
7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной

педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.

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

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

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

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

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 53.04.04 Дирижирование. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.№ 817.

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 патентотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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.