Приложение 3

Направление подготовки
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Профиль подготовки
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

ФИЛОСОФИЯ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование системного и критического мышления. Задачи – формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о природе, обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен	*Знать:*

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	97	–	6
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	**Раздел дисциплины (модуля)**	**Тема лекционного занятия**	**Краткое содержание**
1	Философия, круг ее проблем и роль в системе наук и мировоззрения	Лек.1. Философия, ее структура, связь с наукой и другими формами мировоззрения.	Философия как вид мировоззрения. Отличие философии от науки. Человек как главная проблема философии. Категория «бытие» - центральная категория. Структура философии.
2	Возникновение философии на Западе и Востоке	Лек. 2. Генезис философии. Первые школы философии в Индии, Китае и	Мифогенная и гносеогенная концепции возникновения философии. Четыре даршаны. Натурфилософия на Востоке и Западе. Сократ и антропологический

		Греции. Лек. 3. Расцвет античной философии.	поворот. Платон и теория идей. Аристотель, его научно-философская деятельность. Римская философия.
3	Средневековая философия и философия эпохи Возрождения	Лек. 4. Христианство как основа средневековой философии. Патристика и схоластика. Лек. 5. Философия эпохи Возрождения.	Влияние христианства на культуру Средних веков. Период апологетики. Патристика. Августин Блаженный и его учение о Граде земном и Граде Божьем. Спор реалистов и номиналистов. Зарождение гуманизма. Появление утопий и проблемы социального устройства. Коперниканская революция. Зарождение экспериментального естествознания.
4	Философия Нового времени.	Лек. 6. Спор эмпириков и рационалистов. Немецкая классическая философия. Лек. 7. Неклассическая философия.	Р. Декарт и Ф. Бэкон о методе познания. Эмпиризм и сенсуализм. Учение о субстанции. Гносеологический трансцендентализм И. Канта. Диалектика Г. Гегеля. Диалектический материализм К. Маркса. Ф. Ницше и критика европейской цивилизации.
5	Философия России. Философия XX века.	Лек. 8. Особенности российской философии. Лек. 9. Современная западная философия.	Возникновение русской религиозной мысли. Спор иосифлян и нестяжателей. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Славянофилы и западники. Материалистическая философия в России. Русская философская мысль сегодня. Феноменология Э. Гуссерля и онтология М. Хайдеггера. Фрейдизм и его влияние на европейскую культуру. Постмодернизм.
6	Онтология. Понятие и виды бытия. Категория материи.	Лек 10. Понятие бытия в истории философии. Лек. 11. Роды и виды бытия. Связь онтологии и гносеологии. Материя и ее форма.	Бытие в античной философии. Бытие Бога и бытие человека в средневековой философии. Проблема субстанции и способы ее решения. Бытие, материя и сознание. Духовное и материальное бытие. Формы организации материи. Невозможность отрыва онтологии от гносеологии.
7	Гносеология и ее концепции. Проблема сознания в философии	Лек. 12. Гносеология в структуре философии. Проблема познаваемости мира. Лек. 13. Природа сознания. Идеальное и материальное.	Гносеологические концепции в Античности и Средневековье. Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Оптимизм и скептицизм. Гносеология Канта и его агностицизм. Решение проблемы агностицизма у Гегеля и Маркса. Проблема истины в философии, критерии истины. Подходы к пониманию природы сознания. Научное понимание сознания.
8	Социальная философия и	Лек. 14. История социально-	Представление об обществе как государстве у Платона и Аристотеля.

	учение об обществе и истории.	философских учений. Лек. 15. Социальная структура общества	«Град земной» как аналог понятия общества у Августина Блаженного. Утопии и их социальный смысл. Теория общественного договора. Природа общества в философии Маркса. Социология и ее методы изучения общества. Общественные отношения как единица социального строения. Природа социального класса. Понятие социальной страты.
9	Этика и смысл человеческой жизни.	Лек. 16. Этические учения в истории философии. Лек. 17. Проблема ценностей и смысл жизни человека.	Этика в античной философии. Понятие добра и зла, греха и прощения в средневековой религиозной философии. Этические учения в Новое время. «Аморализм» Ницше. Этика XX в. Аксиология и ее проблематика. Проблема ценностей в европейской культуре XX в. Смысл жизни человека: религиозные, атеистические, экзистенциальные трактовки.
10	Футурология и проблема будущего	Лек. 18. Философия и наука о будущем человечества.	Возможности прогноза науки и философии. Экологическая угроза будущего. Техника как часть бытия человека.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

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

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

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

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

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

Основная литература

1. Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=308309 2.

2. Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371865 3.
3. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=414949

Дополнительная литература

1. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-291-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=309109 2. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005473-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=341075
2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=397769
3. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0325-8, 2500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
4. Философия [Электронный ресурс]: учеб. пос. / Я.С. Яскевич и др.; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - Минск: Выш. шк., 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-2091-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=508240 7.3.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Разработчики: Галимзянова Ильхамия Исхаковна, зав. кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук;

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык являются: приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления и высказывания. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения; владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;.
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках
УК-5. Способен воспринимать межкультурное	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	национальных культурных процессов; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – речевым этикетом межкультурной коммуникации;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**16**	374	1, 2, 3, 4, 5, 6	7
Самостоятельная работа		202		
Общая трудоемкость:		576		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Разделы курса

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

Говорение и аудирование.

– устные контакты в ситуациях повседневного общения;

– обсуждение проблем страноведческого и культурологического характера;

-участие в диалоге в связи с содержанием текста;

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

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

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

Чтение

Усвоению подлежат

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

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

-распознавание слов по контексту;

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

-выделение главной и второстепенной информации;

Письмо

-умение написать подробный текст по плану;

-умение написать краткий текст по плану;

-умение сформулировать вопросы письменно;

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

-умение заполнить бланк, анкету. Написать неофициальное письмо.

Фонетика

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

Грамматика

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

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

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

Лексика

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

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

4.2. Содержание разделов

Вводно-коррективный курс

1 Фонетика

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

1.2 Основные правила чтения и ударения в словах и предложениях.

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

1.4 Английские гласные и согласные звуки в потоке речи.

1.5 Правила редуцирования, сжатия и связывания в быстрой речи. Трудности слухового восприятия.
1.6 Диалекты и акценты в английском языке. Тенденции развития произношения.

2 Грамматика и словообразование

2.1 Словообразовательные модели существительных, прилагательных и наречий, глаголов
2.2 Артикли, предлоги, союзы и другие служебные слова.
2.3 Степени сравнения прилагательных.
2.4 Построение и значение английских глагольных форм. Четыре основные формы глагола.
2.5 Времена английского глагола. Активный залог.
2.6 Система времен английского глагола в пассивном залоге.
2.7 Группа неопределенных времен. (The Indefinite Tenses).
2.8 Группа продолженных времен (The Continuous Tenses).
2.9 Группа перфектных времен.(The perfect Tenses)
2.10 Ситуативное использование глагольных форм: выбор формы сказуемого.
2.11Спряжение и функции глагола **to be**.
2.12Вспомогательный глагол **to be**.
2.13Функции глагола **to have**.
2.14Глаголы **shall, will** как вспомогательные и модальные.
2.15Модальные глаголы **ought, to, need**.
2.16Обороты долженствования **to be + Inf., to have + Inf...**
2.17Условные предложения и сослагательное наклонение.
2.18Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
2.19Неличные формы глагола.
2.20Инфинитив: функции и перевод в зависимости от места в предложении.
2.21Причастия: формы, функции, перевод.
2.22Анализ английского предложения и его структура: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное.
2.23Опознавание сказуемого, подлежащего и дополнения.
2.24Способы выражения отрицания.

3.**Устный курс**

3.1. О себе и о своей семье.
3.2 Жизнь студента.
3.3 Казанская Государственная Консерватория.
3.4 Великобритания.
3.5 США.
3.6 Англо-говорящие страны.
3.7.Лондон.
3.8 Казань
3.9 Путешествия
3.10 Праздники и национальные традиции Великобритании
3.11 Праздники и национальные традиции России.
3.12. Виды искусств.
3.13 Сила музыки.
3.14. Музыкальные направления
3.15 Оркестр
3.16 Инструменты оркестра
3.17Великие русские композиторы
3.18 Опера и балет.
3.19 Песня

3.20 Теория музыки
3.21 Великие зарубежные композиторы
3.22 Современные композиторы 20 века
3.23 Великие татарские композиторы.
3.24 Моя профессия.
3.23 Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо
3.24 Аудирование

5. 5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:
– устные (собеседование, доклад, защита проектов);
– письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, рефератов).
Формы итогового контроля - зачет – с 1 по 6 семестры, экзамен в 7 семестре.

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

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1) Mark Foley, Diane Hall “Total English” (Elementary), “Longman”, England, 2010.
2) Richard Acklam, Araminta Grace “Total English” (Pre-intermediate), “Longman”, England, 2010.
3) Antonia Clare, JJ.Wilson“Total English (Intermediate), “Longman”, England, 2010.
4) Зарипова С.З. Английский язык. Учебно-методическое пособие для студентов всех факультетов. Изд-во КГК, 2012
5) Е.А. Токмина. Английский театр. Хрестоматия. Изд-во КГК, Казань, 2007
6) Е.А. Токмина. Музыка и музыканты. Хрестоматия для студентов теоретико-композиторского факультета. Изд-во КГК, 2008.

Электронные образовательные ресурсы.

1)http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - Курсы английского языка Supreme Learning. Метод "Как Научить Себя Учиться" и "Как Быстро Выучить Английский".
2) http://eleaston.com/biz/bizhome.html - Business English - Учебные материалы по деловому английскому языку.

3) http://www.kulichki.com/comics/e/index.htm - Учим Английский через Комиксы.
4) http://english.km.ru/ - начните изучение английского языка с нуля и Вам в этом поможет преподаватель (переписка по e-mail). Курс рассчитан на широкий круг учащихся. Особенно он будет полезен для тех, кто раньше никогда и нигде английский язык не учил.

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

.

ИСТОРИЯ
(ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели курса: обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной деятельности; способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами; развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе.

Задачи курса: способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать*: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;

	– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века.
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	Владеть: - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			зачет	**экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**6**	106	–	4
Самостоятельная работа		110		
Общая трудоемкость:		216		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Введение в предмет «История».

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

Тема 2. Восточный и античный типы цивилизационного развития.

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

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

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

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

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

Формирование централизованных государств. Великая хартия вольностей - Британия; Франция; Германия. Священная Римская империя. Римско-католическая церковь в Западной Европе и Православная церковь в Восточной Европе. Крестовые походы. Схоластика. Европейские университеты Расцвет монашества. Культура Высокого Средневековья: готика, средневековая литература, музыка. Киевская Русь.

Усиление дезинтеграционных процессов в Киевской Руси в XII в. Обособление отдельных земель и княжеств. Закрепление отдельных княжеских династий. Особенности политического и социально-экономического строя отдельных земель. Борьба против монгольского нашествия и экспансии немецких и шведских феодалов. Русь и Орда: проблема взаимовлияния. Русь и средневековые государства Европы и Азии. Тенденции

формирования единого российского государства, претенденты на лидерство в объединении – Новгород, Тверь, Москва. Причины и этапы возвышения Москвы. Византийская традиция в русской политике и культуре.

Тема 4. Эпоха Возрождения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная

историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.*

Тема 8. Особенности международных отношений в конце 20-х – в 30-е годы XX в.

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий

Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии

Тема 9. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны

(январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы.

Тема10. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.

Тема 11. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.

Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).

Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*.

Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Тема 13. Многополярный мир в начале XXI в.

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике*.

Тема 15. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе

Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2019 гг. . Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении*.

5. 5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля
– устные (собеседование), тесты, доклады, рефераты.
5.2. Формы промежуточного контроля – экзамен в форме ответов на вопросы

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

Основная литература

1. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А.Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М,2015.-239с. ttp://znanium.com/bookread.php?book=470930
2. Отечественная история: Учебник / Н.В.Шишова, Л.В.Мининкова, И.А.Ушкалов.- М.:ИНФРА-М,2011.-462с. http://znanium.com/bookread.php?book=202584
3. Отечественная история: Учеб.пособие / Д.В.Ингерайнен. - М.: ИЦ РИОР:ИНФРА-М,2010.-208с. http://znanium.com/bookread.php?book=213545
4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н.Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=406952
5. Всемирная история: Учебник /под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. – М., 2009
6. Дмитриева О.В., Маныкин А.С., Новиков С.В. Всеобщая история – М., 2005

Дополнительная литература

1. Бычков С.П. Отечественная история. Курс лекций [электронный ресурс] / С.П.Бычков, Ю.П.Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=215741
2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] / .И.Ольштынский. - М.:Издательство: Логос, 2012. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=469156
http://www.bibliorossica.com/book.html?Bookld=3281

Интернет-ресурсы

1. История России. Учебное пособие. Ч.1-У - http://www.ksu.ru/f4/index.php?id=8 Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/ Образовательный портал - www.edu.ru
2. Отечественная история: учебно-методич.пособие - http://www.ksu.ru/f4/bin_files/260.doc Электронная энциклопедия - www.wikipedia.ru
3. ЭОР "История" - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=841

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- сформировать у студентов представление о роли и месте безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины (модуля) и ее достижениях;
- ознакомить студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- ознакомить студентов с принципами обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания и рациональными условиями деятельности, системами безопасности;
- ознакомить студентов с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- ознакомить студентов с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и имущества медицинских учреждений в военное время и в

чрезвычайных ситуациях мирного времени;

- обучить студентов практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных видов оружия и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
- обучить студентов организовывать и проводить специальную обработку;
- обучить студентов квалифицированно использовать медицинские средства защиты;
- сформировать у студентов навыки здорового образа жизни, организации труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической безопасности.
- сформировать у студентов культуру профессиональной безопасности, способности для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- сформировать у студентов мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности.

Формирование представлений:

- об основах организации Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о содержании мероприятий по защите населения, больных и персонала медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях;
- об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	*Знать:* – теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; – правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; – основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; – анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; – современный комплекс проблем безопасности человека; – средства и методы повышения безопасности; – концепцию и стратегию национальной безопасности;
	Уметь: – эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; – планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	Владеть: – умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» установлен в соответствии с учебным планом. В 6 семестре обучающиеся сдают зачет.

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

5.2. Промежуточный контроль: зачет в конце 6 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

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

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

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

3 Технические средства индивидуальной защиты. Учебное пособие. А.Г. Динмухаметов, Казань, 2008. – 57 с.

Электронные образовательные ресурсы

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н.
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности
http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности
http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания
http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности
http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности
http://www.znakcomplect.ru
http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение
http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности).
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://b23.ru/hsb9 Учебные атласы по медицинской подготовке.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) используются: мультимедийные средства; интерактивная доска, наборы слайдов или кинофильмов; магнитофоны, консерваторский сайт.

Практические занятия:

- компьютерный класс;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

Задачи дисциплины (модуля):

- дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ;
- рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ;
- изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ;
- дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе;
- дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и пр.);
- рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	28	8	–
Самостоятельная работа		44		
Общая трудоемкость:		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

Тема 2. Субъекты культурной политики

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

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

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

Тема 3. Механизмы реализации культурной политики.

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

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

Региональные целевые программы в сфере культуры.

Тема 4. Нормативная правовая база государственной культурной политики РФ.

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

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

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

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

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

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

Кадровая политика и научно-методическое обеспечение культурной политики.

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

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

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов России.

Русский язык и языки народов России в Интернет-пространстве.

Развитие научных исследований языка и памятников письменности.

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

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

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

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

.

Тема 7. Культурная политика российского государства в сфере профессионального искусства

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

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

Вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

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

Система музыкального образования в РФ.

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

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

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

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

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

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

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

Электронная база данных объектов русского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формой текущей аттестации являются собеседование, доклад, коллоквиум.

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

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

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

Основная литература:

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_28399 .
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики: [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669 .
4. Федеральный закон от 06.1 0.1999 №184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_14058 .
5. Федеральный закон от 06.1 0.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_IAW_44571 .
6. Федеральный закон 06.06.1997 №115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9005213
7. Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.referent.ru/1/67189 .
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511 .
9. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496 .
10. Федеральный закон от 06.01.1999 №7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497 .
11. Федеральный закон от 22.1 0.2004 №125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406 .
12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905 .
14. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693 .
15. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 .
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F .

17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 №1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661 .
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html .
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система. «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357 .
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422 .
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 №2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136 .
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 №718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043 .
23. Приказ Минкультуры РФ оТ 28.12.2001 №1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924 .

Монографии, учебные издания:

1. Астафьева, О. Н. Культурная политика: теоретические понятия и управленческая деятельность [Текст]: лекции / О. Н. Астафьева. - М.: Изд-во РОС. акад. гос, службы, 2010. - 70 с.
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПБ.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
3. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступлении / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -208 с.
4. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ, / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
5. Карпова, Г. Г. Социальное поле культурной политики [Текст] / Г. Г. Карпова. - М.: Вариант, 201 1. - 267 с.
6. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Перспектива, 2012. - 240 с.
7. Морозов, С. А. Культура политического управления [Текст] / С. А. Морозов. - Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999.
8. Фетисов, А. В. Теоретические и практические основы социально- культурной политики [Текст]: учеб. пособие / А. В. Фетисов. - М.: Дело, 2012. - 149 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика организации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Соц.-культур. сервис и туризм» / Г. А. Аванесова. – М.: Аспект-пресс, 2006.
2. Аванесова, Г. А. О предпосылках выработки конструктивной культурной политики в современной России // Культурное разнообразие, развитие и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола. Москва, 21 мая 2003 г. – М.: РИК, 2003. – С. 77-81.
3. Богатырева, Т. Г. Синергетика глобальных социокультурных процессов и культурная политика // Глобализация: синергетический подход. Сб. – М.: РАГС, 2002. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://spkurdyumov.narod.ru/D46Bogatireva.htm
4. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179 с.
5. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / Н. М. Богомолова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
6. Браун Дж. «Россия – не угроза, но людям иногда это трудно понять»: Интервью Н. Шиловой // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=58
7. Бутенко, И. А. Культурная жизнь общества: Основные параметры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
8. Бутенко И. А., Разлогов К. Э. Индустрия культуры // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115).
9. Востряков, Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 12-32. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=80
10. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – М.: Аргус, 1995. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.procept.ru/publications/1995_kult-anprop_perspective.ht
11. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова, - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 284. Горлова, И. И. Культурная политика в современной России [Текст]: учеб. пособ. / И. И. Горлова. - Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 320 с.
12. Гнедовский, М. Б. «Мы застряли в XIX веке»: Слишком узкое понимание культуры приводит к застою в экономическом развитии: Интервью М. Спиричевой // Богатей. – Саратов, 2003. – 26.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=76
13. Гнедовский, М. Б. Внутренние и внешние ресурсы культуры // Сайт Института культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=77
14. Гулина, А. Культуру в массы? Новая жизнь старого лозунга: [По материалам семинара «Культпросвет»] // Богатей. – Саратов, 2003. – 25.02. – № 7 (237). [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=75
15. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
16. Дукельский, В. Ю. Культура возвращается домой // Культура на границах: Материалы семинара. Москва, Ясная Поляна, 18-21.03.2004. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 5-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 2. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=79
17. Жидков, В. С. Государственная культурная политика // Ориентиры культурной политики. – М.: ГИВЦ МК РФ, 2001. – № 6. – С. 49-86.

18. Жидков, В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть / РАН. Гос. ин-т искусствознания – СПб. : Алетейя, 2001.
19. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. - М. : Академ. проект, 2001. - 592 с.
20. Загребин, С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике исторического развития: опыт историко-культурологического анализа [Текст] // Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009.- Т. VII.- С. 197-204.
21. Зеленцова, Е. В. Творческие индустрии приходят в Россию. // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. – С. 4-11. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=85
22. Зуев, С. Э. Культурная политика и институционализация программирования: Лекция // Сайт Школы культурной политики. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/archive/methodologies/2001/7
23. Зуев, С. Э. Культурные сети: опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. – М., Информкультура, 1996. – Вып. 11. – С. 3-19.
24. Иванченко, Г. В., Жидков В. С. Системные исследования культуры. – СПб.: Алетейя, 2009.
25. Карпухин, О. И. Можно ли управлять культурой? // Диалог. – М., 1994. – №4-6.
26. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
27. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Кости на, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
28. Коул, М. Культурные механизмы развития: Доклад на конференции «Лев Выготский и современные науки о человеке» (Москва, 3- 8.09.1994) // Вопросы психологии. – М., 1995. – № 3. – С. 5-20. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/953/953005.htm
29. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научи. фонд 2000. - 240 с.
30. Культура и культурная политика в России: [Коллективная монография] / Моск. обществ. науч. фонд; Отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М., 2000. – 239 с.: табл. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
31. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хапгельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.
32. Культурная политика – пространство стратегирования / И.М. Музалевская. / Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб, 2009.- Т. VII.
33. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб.материалов / Рос.нац.б-ка; Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р.Фирсов. – М.: Либерея, 2002.
34. Культурная политика в условиях рынка / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество – СПб., 2005. – Гл. 15. – С. 453-498.
35. Культурная политика государства и искусство / В. С. Жидков, К. Б. Соколов. / Жидков В.С. Искусство и общество / В.С. Жидков, К.Б. Соколов. – СПб., 2005. – Гл. 14. – С. 383-452.
36. Культурная политика и образование: Материалы игры, Школа культурной политики, Москва, 17-25.12.1990 // Сайт Школы культурной политики. – 1990. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/archive/family/1990
37. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПБ.: Дмитрий Булавин, 2003. - 170 с.
38. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном (любое издание)
39. Никич, Г. А. Культурная индустрия: омассовление культуры или окультуривание рынка… // Творческие индустрии в России. – М.: Институт культурной политики, 2004. –

С. 66-70. – Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=89
40. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри; / пер. с англ., предисл, М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI. 2003. - 95 с.
41. Разлогов, К. Э., Александрова Е. Я. Научное обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
42. Саймон, М. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. – М.: Либерея, 2002. – Альманах «Приложение к журналу "Библиотека"».
43. Сидоров, Е. Ю. Культура мира и культура России // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №5. – С. 106-113.
44. Сорочкин, Б. Ю. Правовое обеспечение культурной деятельности // Культура и культурная политика в России. – М., 2000. – Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; № 115.
45. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
46. Чапарина, С. Инструментарий и субъекты культурной политики // Сайт Института [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru/doc.plx?id=73

Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации. Режим доступа : http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа : http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru .
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.mkmk.ru .
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электропный ресурс] // Режим доступа : http://www.unesco.ru/ru/.
5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://fcpkultura.ru/.
6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.miccedu.ru .
7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://heritage-institute.ru .
8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://sias.ru .
9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс] //
10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://pravo.roskultura.ru .
11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culture.ru
12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rosculture.ru
13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.lostart.ru

14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.russianculture.ru/default.asp
15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.rusarchives.ru
16. Музеи России [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.museum.ru
17. Институт культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.cpolicy.ru
18. Школа культурной политики [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.shkp.ru.
19. Официальный сайт Совета Европы. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.coe.int;
20. Сайт организации Arts&Business. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.aandb.org.uk ;
21. Сайт The Center for Arts&Culture. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalpolicy.org ;
22. Ассоциация музеев России. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.amr-museum.ru;
23. Нац. театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.goldenmask.ru ;
24. Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.memo.ru ;
25. Европейский Культурный Фонд (European Cultural Faundatoin). [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.eurocult.org ;
26. Международный ресурс по менеджменту в сфере культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.artsmanagement.net ;
27. Информационно-сервисный центр: Культура: Политика. Планирование. Менеджмент. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.culturalmanagement.ru ;
28. Ассоциация менеджеров культуры. [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.acm.org.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности.

Задачи дисциплины (модуля): овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры личности; формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования средств физической культуры и спорта.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	*Знать:* – методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; – социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; – роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
	Уметь: – организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; – использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; – выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; – выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; – выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
	Владеть: – опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; – способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; – методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. – методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; – методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в

	массовых спортивных соревнованиях.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту:

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модуля) (модули)";

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

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

Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

Виды учебных занятий	Всего часов	Количество часов					
		1	2	3	4	5	6
Теоретические занятия	22	6	6	4	6	-	-
Методико-практические занятия	34	8	8	10	8	-	-
Самостоятельная работа	8	2	2	2	2	-	-
Зачет	8	2	2	2	2	-	-
Всего по дисциплине	72	18	18	18	18	-	-

4. Содержание дисциплины (модуля)

Теоретический раздел

ПЕРВЫЙ КУРС

ТЕМА 1. Введение

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

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

ТЕМА 3. Социально- биологические основы физической культуры.

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

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

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

ВТОРОЙ КУРС

ТЕМА 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений.

ТЕМА 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

ТЕМА 3. Медицинский контроль. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом.

ТРЕТИЙ КУРС

ТЕМА 1. Профессионально- прикладная подготовка студентов.

ТЕМА 2. Физическая подготовка в профессиональной деятельности педагога и ученого.

Теоретические занятия проводятся по единой тематике преподавателями всех спортивных специализаций на практических занятиях в форме:

лекций, бесед, собеседований.

Практический раздел

Практический раздел программы реализуется на методико- практических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах по 12-15 человек.

Методико-практические занятия

ПЕРВЫЙ КУРС

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомление и применение средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления простейших программ физического самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах).
4. Основы методики самомассажа.
5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, гигиенической или тренировочной направленности.

ВТОРОЙ КУРС

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и т.д.).
3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные пробы).
4. Методика проведения учебно- тренировочных занятий.
5. Методика самооценки специальной физической подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия).
6. Методика индивидуального подхода и применения средств на развитие отдельных физических качеств.
7. Основы методики судейства по избранному виду спорта.

ТРЕТИЙ КУРС

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемого при занятиях физической культурой и спортом.
2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.
3. Методы проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда.

Формы проведения методико- практических занятий могут быть разнообразными - самостоятельные занятия по заданию преподавателя, волевые игры, проблемные ситуации и т.и. Кроме того, часть времени на учебно-тренировочных занятиях может отводиться для

овладения учебным материалом методико- практического раздела. Тематика занятий для всех спортивных специализаций едина.

Учебно-тренировочные занятия

Учебно-тренировочные занятия проводятся на следующих учебных отделениях: основном, спортивном, специальном, по видам спорта.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С первого по шестой семестр обучающиеся сдают зачет.

Формой текущей аттестации являются собеседование, тесты.

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

Литература

1. Физическая культура студента: Учеб./ Под ред. В.П.Ильина. - М., Гардарики, 1999.
3. Физическое воспитание: Учеб./ Под ред. В.А.Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова.-М. Высш.шк.,1983.
4. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. Для техн. Физ.культ./ Под ред. А.А.Гужаловского.- М. Тера – Спорт. 2000.
5. Теория спорта. Учеб. Для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.Н.Платонова. - Киев: Вища школа, 1987.
6. Социальные и биологические основы физической культуры. Учеб. Пособ./ Д.Н.Давиденко, А.И.Зорин, В.Е. Борилкевич; Отв. ред.
1. Д.Н.Давиденко, Б.Г. Тихонов – СПб; Изд-во С - Петерб. Ун-та, 2001.
2. В.В. Столбов. История физической культуры. Учеб. Для студентов пед. Ин-тов.- Просвещение, 1989.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения учебного процесса используются:

1. Спортивный зал, оборудованный стационарными стойками для волейбола, бадминтона, баскетбольными щитами.
2. Гимнастический зал.
3. Бальярдный зал.
4. Бассейн (на правах аренды).
5. Лыжная база.

Для обеспечения учебного процесса имеется спортивный инвентарь: теннисные столы, тренажеры, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные), ракетки бадминтонные, настольного тенниса, большого тенниса, обручи, скакалки, гантели, маты, коврики, шахматы, дартс, лыжный инвентарь.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
(ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ)

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора.

Задачи:

1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры.
2. Изучение творческого пути и наследия крупнейших представителей зарубежного музыкального искусства.
3. Знакомство с жанрами, стилевыми особенностями музыкальных произведений, изучаемых периодов.

4. Освоение приемов анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля.

5. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой.

6. Воспитание специалиста, умеющего осознать и оценить важнейшие процессы развития музыкального искусства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа

	музыкальных произведений..

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	252	–	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Первый и второй семестры

Раздел I. Античность

Тема 1. Введение. Музыка в истории культуры

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

Типы музыкального творчества: фольклорное творчество, профессиональное развлекательное творчество, каноническая импровизация, опус-музыка. Исторически «медленные» и «быстрые» типы музицирования. Устность и письменность музыкального творчества. Теоретичность (потребность в самоописании) и нетеоретичность отдельных типов творчества. Критерии каноничности и новизны.

Периодизация музыкальной культуры. Периодизация европейской опус-музыки. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций. Закономерности смены исторических вех.

Тема 2. Музыкальная культура античности: Древнегреческая идея музыки

Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора. Греческий диатонический ряд как сумма двух тетрахордов: математико-геометрическое мировидение.

Возникновение устойчивых ладовых и ритмических формул в эпосе. Происхождение ритмических формул (стоп) из поэзии. Взаимоотношения музыки и поэзии в профессиональном синкретическом музыкально-поэтическом искусстве.

Музыкально-поэтические жанры и инструментарий крито-микенского периода. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства.

Раздел II. Средневековье

Тема 3. Музыка в эпоху Средневековья. Происхождение григорианского хорала. Музыкальная теория

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Хронологические границы Средневековья. Становление сословной и военной организации

феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства. Переселение народов и синтез музыкальных традиций.

Средневековье с историко-культурной точки зрения. Кульминационные вершины в литературе и архитектуре Средневековья. Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация – графическая запись, фиксирующая уже состоявшееся музицирование.

Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Символическое толкование чисел и этическое воздействие ладов. Инициум, амбитус, финалис и риперкусса – понятия средневековой церковно-певческой практики.

Оффиций и месса. Определение мессы. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хорала.

Разделение григорианского хорала на Градуал и Антифонарий. Ординарий и проприй. Молитвы ординария. Роль ординария в дальнейшем развитии форм западно-европейской литургической музыки (Месса, Te Deum, Magnificat). Гимнографические жанры – тропы и секвенции.

Силлабические, невматические и мелизматические типы распева и их применение в системе церковного пения. Musica plana – характер пения. Женские и мужские голоса с точки зрения средневековых христианских представлений.

Тема 4. Светская музыка средневековья. Музыкально-поэтические традиции менестрелей

Особенности политического положения Южной Франции (Прованс, Лангедок) – родины искусства трубадуров. Суверенитет южнофранцузских феодалов. Тяготение к религиозной независимости: альтернативные христианские учения как эхо древнеазиатских религиозных концепций. Тесные экономические и культурные связи с соседними романскими странами, с мусульманскими народами и с Византией.

Формирование рыцарской культуры и кодекса куртуазного поведения. Монополия одноголосия, отражающего установку на индивидуализированное выражение переживаний. Сдвиг в языковой ситуации, знаменующий общий переход средневековой литературы с латыни на национальные языки. Лирические поэты, писавшие на провансальском наречии.

Влияние ранних профессиональных эпических форм (chansons de geste) и арабского музыкально-поэтического творчества на развитие лирики трубадуров. Тулуза и Марсель – главные очаги «веселой науки». Круг тем и образов в творчестве трубадуров. Система жанров, определяемых поэтическим сюжетом, трактовкой темы, арсеналом фиксированных формул (лексических, синтаксических, музыкально-ритмических) и характером строфического построения.

Альбигойские войны и развитие на севере и северо-западе Франции (Брабант, Фландрия, Шампань) лирики труверов. Песенные и песенно-танцевальные жанры труверов. Особенности музыкально-поэтической композиции и различия в строении формы.

Распространение в странах немецкой культуры музыкально-поэтического искусства миннезанга в XII–XIII веках. Преемственность традиций трубадуров, труверов и миннезингеров. Распространение принципа контрафактуры: подтекстовки на популярные напевы стихов, переведенных с провансальского или старофранцузского на немецкий язык. Жанровые формы миннезанга, их связь и различия с композиционным строением песен трубадуров и труверов.

Средневековый профессионализм устного типа (менестрельное творчество) и его теснейшая связь с искусством трубадуров, труверов и миннезингеров. Жонглерские ремесла в средневековых источниках. Менестрели и нотопись. Угасание менестрельной культуры и адаптирование музыкального наследия к нуждам последующей эпохи: а) через нотирование мелодий, б) через перенимание и преобразование творческих методов, в) через фольклоризацию.

Тема 5: Зарождение многоголосия. Ars antiqua и Ars nova

Усовершенствование нотной письменности: переход от невменной нотации к нотной. Реформа Гвидо Аретинского. Зарождение в IX и X веках параллельного многоголосия: параллельные органумы. Происхождение термина «органум» от пифагорейскго «логос органикос» (точное, геометрически выразимое знание).

Значение секвенций и тропов в развитии свободного многоголосия. «Musica enchiriadis» как первый известный трактат, освещающий вопросы полифонии. Понятия vox principalis (голос основной) и vox organalis (голос вычисленный).

Переход в XI столетии от повторения мелодии в органальном голосе к «комментарию» литургической мелодии в свободном органуме. Символически значимые консонирующие интервалы.

Школа св. Марциала, ее роль в развитии органума в первой половине XII века. Возникновение мелизматического (двухголосного) органума. Утверждение музыкальной практики «res facta» (букв. «вещь сделанная», т.е. сочиненная и записанная до того, как быть исполненной).

Школа Нотр-Дам и ее доминирующее положение во второй половине XII – XIII веков. «Magnus liber organi» («Большая книга органумов») магистра Леонина, сконцентрировавшая достижения школы. Появление трех- и четырехголосных органумов у Перотина. «Размножившийся» органальный голос – дуплюм, триплюм и квадруплюм. Тенор в роли vox principalis или cantus firmus. Сокращение григорианской основы органума за счет гигантских масштабов колорирования в органальных голосах.

Ars antique. Трактаты Иоганнеса де Гарландиа, Вальтера Одингтона и Маркетто Падуанского. Утверждение модальной ритмической системы. Метризованный органум как цепь повторений одного и того же ритмопорядка. Модус–ритмический рисунок (один из шести существующих), повторяемый на протяжении всего произведения. Принцип троичности – совершенного (перфектного) деления длительностей.

Формирование в XII веке жанров, отпочковавшихся от органума. Кондукт – органум на нелитургический текст и без григорианского напева. Возникновение из клаузул (свободных многоголосных заключений к частям мессы) жанра мотета – центрального полифонического жанра XIII века. Соединение в мотете литургических и нелитургических, духовных и светских, латинских и народных (стфранцузских, провансальских, фламандских, итальянских) текстов. Сложность композиторской работы –один из главных критериев художественности. Мотет – средневековая модель разнообразия и красочности мироздания. Предпосылки ритмической революции в мотете ars antique.

Ars nova.Трактаты Филиппа де Витри, Иогана де Муриса и Франко Кёльнского в 20-х годах XIV в. Появление имперфектных (несовершенных) модусов и переход к мензуральной ритмике. Влияние новых длительностей (минимы, семиминимы, фузы, семифузы) на развитие ритмического разнообразия музыки.

Техника изоритмии – сложное взаимоотношение двух остинантных элементов – тальи (ритмического рисунка) и колора (звуковысотного рисунка). Изоритмический мотет – олицетворение ученой игры.

Композиторы-мензуралисты: Филипп де Витри и Гильом де Машо. Использование изоритмической техники в «низовых» жанрах: трех- или четырехголосных вирелe, рондо, балладах, шас. Участие инструментов, контрапунктировавших с вокальными голосами по принципу изоритмии. Связь музыкально-поэтического творчества менестрелей с новым полифоническим искусством.

Ars nova в Италии. Жанры баллаты, мадригала, каччи. Творчество Франческо Ландини и Якопо из Болоньи.

Раздел III. Эпоха строгой полифонии

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

Возникновение крупных торговых центров в Западной Европе и формирование новых, капиталистических отношений. Роль буржуазии, как передовой общественной силы в создании культуры и искусства Возрождения.

Значение гуманизма как идеологического направления в формировании светского мировоззрения и борьбе против средневековой схоластики.

Протестантизм – религиозные движения в Западной Европе. Реформация и крестьянская революция: песни и гимны.

Основные этапы развития полифонии Возрождения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ранний четырехголосный мадригал – вторая треть XVI века (Я. Аркадельт, А. Вилларт);

Пятиголосный мадригал – вторая половина XVI века (Ч. Де Роре, А. Габриэли, Дж. Палестрина);

«Хроматический мадригал» – конец XVI – начало XVII века (Л. Маренцио, Дж. ди Веноза, К. Монтеверди).

Характерные особенности мадригала. Свобода текста и музыкальной композиции. Рост выразительных и изобразительных средств. Мадригальная комедия А. Стриджо, А. Банкьери, О. Векки и ее влияние на зарождение и развитие оперного жанра.

Раздел IV. Эпоха basso continuo

Тема 8: Эстетика барокко. Basso continuo – новая парадигма письма. Развитие итальянской инструментальной музыки – органной и скрипичной. Кончерто гроссо и «камерный» концерт

Демократические движения и долголетние войны. Кризис ренессансного гуманизма. Противоречия в психологии общества. Барокко в архитектуре, скульптуре и живописи. Главные художественные тенденции эпохи барокко. Временные границы и ярчайшие имена барокко.

Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с длящимся басом – basso continuo. Мажорно-минорная ладовая система. Фуга как высшая форма свободного письма. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты, симфонии) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса – «цифрованный бас» (basso numerato).

Развитие органного искусства. Дж. Фрескобальди – основоположник итальянской органной школы. Значение смычковых инструментов в итальянской концертной жизни XVII века. Болонская скрипичная школа.

Поиски новых форм и жанров инструментальной музыки. Влияние принципа тематического контраста органных канцон, сонат и ричеркаров Дж. Габриели на развитие жанра Concerto grosso. Опора новых инструментальных жанров на ритмоинтонационные формулы популярных танцев (бранлей, вольт, балетов, гальярд и др.)

Зарождение струнного трио (две скрипки и бас) – основной модели будущего концертино. Значение трио для эпохи барокко как «идеальной точки соприкосновения» между строгой полифонией и гомофонной мелодией, ренессансным вокальным стилем и барочным инструментальным. Значение Sonata da camera (камерная соната) и Sonata da chiesa (церковная соната) в формировании сюитообразного цикла Concerto grosso. Концертные циклы Дж. Легренци, А. Корелли.

Трехчастные «камерные» концерты Дж.Торелли, Т. Альбинони и А. Вивальди – наиболее устойчивая инструментальная форма барокко. Трехчастная итальянская увертюра.

Театральная и аллегоричная программность инструментальной музыки. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты. Связь итальянского и французского инструментализма с развитием оперного искусства.

Сюиты и партиты в клавирном творчестве. Произведения для органа: хоральные прелюдии, токкаты, фуги. Тесная связь немецкой инструментальной музыки с протестантским хоралом и кантатно-ораториальным творчеством.

Тема 9: Зарождение оперы, оратории и кантаты. «Dramma per musica» флорентийской камераты. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Кризис жанра в творчестве композиторов венецианской оперной школы

Домашнее собрание графа Джованни Барди. «Новая музыка» (Le nuove musiche) Дж. Каччини – манифест новой техники. Древнегреческая трагедия – идеал нового жанра «dramma per musica». «Дафна» Я. Пери, «Эвридика» Дж. Каччини, «Дидона и Эней» Г.

Пёрселла. Единство поэтического слова, музыки и драматического действия и значение выдвинутого идеала для последующих реформаторов оперы.

Зарождение жанров оратории и кантаты. «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление j душе и теле» (1600). Два вида итальянской оратории: «простонародная» (связь с ранней оперой) и латинская (опора на мотет). Развитие жанров оратории и кантаты в творчестве Дж. Кариссими, В. Грациани, А. Страделлы, А. Скарлатти.

Творческое наследие К. Монтеверди. Взаимосвязь мадригалов и музыкально-драматических жанров. Параллельное развитие жанра мадригальной комедии и «dramma per musica». «Орфей» (1607) Монтеверди – первая попытка реформировать музыкальную драму. Венецианские оперы Монтеверди.

Римская опера. Лидирующее положение Рима в сфере музыкального театра. «Эра Берберини» – золотой век римской оперы (вторая четверть XVII века). Религиозно-моральная проблематика римских «драм на музыке». Сюжетная и музыкальная многоплановость, зрелищно-декорационное начало. Особенности театрально-музыкальной жизни в Риме и ее зависимость от вкуса главы католической церкви. Римские композиторы-певцы С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини.

Господствующее положение венецианской оперы во второй половине XVII века. Открытие в 1637 году первого публичного театра «Сан Кассьяно». Социально-политические основания интенсивности развития оперного жанра Венеции. Выдвижение фигуры импресарио. Утверждение театрального сезона.

Либреттистика венецианской оперы. Поэзия Джамбаттисты Марино и «маринизм» как барочный символ «испорченного вкуса». Дж. Бузенелло – создатель венецианского типа либретто. Опера в традиции испанской историко-авантюрной драмы. Классический этап венецианской либреттистики и сюжеты Н. Минато.

Барочная «избыточность» венецианской оперы конца XVII века. Трагикомические сюжеты А. Аурели и М. Нориса. Балансирование между изысканностью и скабрезностью. Опора внутренней организации музыки на зрелищность как на ведущий компонент.

Особенности культурной и политической жизни Неаполя. Роль «консерваторий» в музыкальном образовании певцов-виртуозов. Развитие искусства bel canto, понимаемого как «колорированное пение». Педагоги и певцы-кастраты. Разветвление декламационной мелодики (stile rappresentativo) на речитатив и арию. Творчество А. Скарлатти и формирование придворно-церемониального жанра оперы-сериа. Особенности музыкальной драматургии оперы-сериа. Историко-героические, мифологические сюжеты. Однотонные и двутонные арии. Значение арии da capo для искусства bel canto. Типы арий (арии-жалобы, бравурные, патетические, характерные) и дуэтов. Типы речитативов и их действенная функция.

Тема 10: Музыкально-драматические жанры во Франции, Англии, Германии XVII — начала XVIII века

Академия поэзии и музыки Ж. А де Баифа и ее значение для развития музыкально-драматического искусства во Франции. Комические балеты, балеты с выходом и драматические балеты. Первостепенное место балета в зарождающемся жанре музыкальной трагедии. Открытие Королевской академии танца (1661) и Королевской академии музыки (1671). Знакомство парижан с итальянской «dramma per musica» (постановка итальянской труппой «Орфея» Л. Росси в 1647 году). Поиски драматического стиля в творЧестве П. Перрена и Р. Камбера.

Франция эпохи Людовика XIV. Родство флорентийской речитативной драмы и французской лирической (музыкальной) трагедии, созданной Ж. Б. Люлли. Античность под покровом классицизма – опора на классицистскую трагедию П. Корнеля и Ж. Расина. Особенности либретто французской музыкальной трагедии XVII века.

Творчество Люлли и сотрудничество с Ж. Б. Мольером. Комедии-балеты Мольера. Космополитичность французского музыкального театра. Дальнейшее развитие музыкальной трагедии в творчестве Ж. Ф. Рамо.

Английский театр XVI века и музыкальные интермедии. Комедии Шекспира с музыкой. Итальянские традиции в Англии. Речитативный стиль первых музыкальных представлений XVII века («Осада Родоса» Давенанта). Музыкальные драмы М. Лока и Г. Перселла. Творчество Г. Перселла и его опера «Дидона и Эней».

Первые оперные эксперименты немецкого музыкального театра: опера Г. Шютца «Дафна» (1627). Возникновение гамбургского оперного театра (1677) и оперная деятельность И. Тейле и В. Франка (последняя треть XVII в.), развивавших итальянские традиции. Опора на немецкую песню и бытовую музыку в операх Г. Телемана и Р. Кайзера (первая половина XVIII в.). Влияние Р. Кайзера на творчество Г. Ф. Генделя и И. С. Баха.

Тема 11: Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII вв. Творчество Г. Ф. Генделя

Немецкая музыка XVI – первой половины XVIII века. Роль крестьянской войны и Реформации в формировании новой духовной музыки. Реформа Лютера и «Песенный катехизис» (1524). Особенности протестантского богослужения. Отказ от псалмодии и опора на немецкую народную песню. Метод контрафактуры. Использование поэтических текстов в протестантском богослужении. Роль протестантского хорала в музыкальном творчестве немецких композиторов. Основные отличия гугенотских гимнов от протестантского хорала.

Творчество Г. Шютца: духовные жанры. Преломление и развитие традиций венецианской и римской полифонических школ.

Органная музыка в Германии. Северонемецкая органная школа и творчество Дитриха Букстехуде. Кристаллизация двухчастного цикла прелюдии и фуги (токкаты и фуги).

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

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

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

Тема 12: Творчество И. С. Баха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и фуга, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт.

Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов.

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

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

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

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

Тема 13: Зарождение и развитие демократических оперных жанров. Опера-сериа в европейской музыке первой половины XVIII века

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Вторая половина XVIII века. Венский классицизм

Тема 14: Оперная реформа К. В. Глюка

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

Венский период в творчестве Глюка. Оперная жизнь венского двора при Карле VI: постановки А. Кальдары, Й. Фукса. Особенности политической и социальной обстановки

при Марии Терезии (1740–1780). Предпочтение «камерных» жанров оперного искусства: театральных серенад, опер-буффа, французских комических опер.

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

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

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

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

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

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

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

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

Влияние на новый тип тематизма оперной и кантатной арии: расчлененность темы на элементы-сегменты.

Формирование в клавирной музыке новой школы «мелодистов», противостоящей традициям барокко. Клавирные сонаты И. Кунау, Б. Паскуини, Д. Парадизи, Ф. Дуранте В. Ф. Баха, Ф. Э. Баха. Клавирное творчество Д. Скарлатти.

Инструментальные эпизоды (sinfonia) в итальянской и французской оперной музыке. Вытеснение их за рамки оперного спектакля и концентрация в виде одного самостоятельного произведения – увертюры.

Значение французской увертюры (медленное вступление и фигурированное Аллегро) в формировании сонатно-симфонического цикла. Симфония как самостоятельный инструментальный жанр у Дж. Саммартини, К. Диттерсдорфа, Ф. Ж. Госсека И. Х. Баха.

Оркестровый переворот (1740–1770-е годы) мангеймской капеллы (Я. Стамиц, Ф. К. Рихтер, А. Фильц, И. К. Канабих). Перерастание «террасообразной» громкостной динамики в «рельефную». Формирование классического парного состава симфонического оркестра в мангеймской школе. Расширение трехчастного цикла до четырехчастного.

Тема 16: Венская классическая школа и ее представители: эволюция сонатно-симфонического цикла в жанре симфонии, квартета, сонаты

Конфессиональные различия в австро-немецких княжествах и их влияние на формирование в немецком искусстве южно-немецкой и северонемецкой школы. Связь южнонемецкой музыки с итальянской. Мода на итальянскую музыку, культивируемая в южно-немецких княжеских капеллах.

Политика «просвещенного абсолютизма» в Австрии. Провозглашение силы и стройности идеалов античного искусства: И.И. Винкельман «История искусства древности» (1764), Г. Э. Лессинг «Лаокоон» (1766), «Гамбургская драматургия» (1769). История понятий «классика», «классицизм», «классическая эпоха». Венский классицизм и немецкое Просвещение. Ж. Ж. Руссо и европейский сентиментализм. Течение «Буря и натиск» как радикальное крыло сентиментализма.

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. Понятие «абсолютной музыки» – аналог «абсолютной философии».

«Симфонизм – тип композиторского мышления, оперирующего не данностями, а процессами» (Т. Чередниченко).

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

Инструментальное творчество Й. Гайдна. Поэтика тематической работы. Опора на народно-жанровый тематизм.

Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций увертюр и концертов. Кристаллизация (с 13-го квартета) и утверждение (с 17-го квартета) четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы. Квартеты ор. 33. (1781)

Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31-ой симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. «Лондонские» симфонии (1788 – 1795).

Клавирное творчество Й. Гайдна. Влияние клавирных произведений теоретических трудов Ф.Э. Баха. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности – двухчастностью. Возрастание значимости рондовых форм.

Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

Творческий путь В. А. Моцарта. Некоторые особенности творческой биографии композитора. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения.

Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях Моцарта. Влияние мангеймской симфонической школы («Парижская симфония D dur). Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.

Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях.

Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано.

Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт – основоположник классической формы фортепианного концерта.

Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. «Бетховен – художник восходящих классов» (Луначарский). Проблемы немецкой историографии и значение Бетховена в ее формировании. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров.

Апофеоз идеи о философской сущности симфонии в творчестве Бетховена. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма.

Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков (К. М. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер). Распространение философски значимой динамической процессуальности симфонии в жанре программной увертюры (Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз), оперы (Р. Вагнер, П. И. Чайковский), симфонической поэмы (Ф. Лист), масштабных сочинений для фортепиано (Р. Шуман).

Тема 17. Австрийская оратория и ораториальное творчество Й. Гайдна

Венская оратория первой половины XVIII века. Социальная значимость жанра оратории. Связь «духовной драмы» с оперой. Влияние итальянской оперы (композиторы-итальянцы при дворе австрийского кайзера: А. Драги, М. А. Циани, А. Кальдара, Ф. Б. Конти, Н. Порпора; либреттисты С. Стампилья, Дж. Пасквини).

Кризис оратории в Италии: уход от Библии и стилистическое сближение с оперой. Реформа ораториального либретто А. Дзено и П. Метастазио. Главные постулаты: подлинно религиозное содержание, благородный поэтический язык, предельно простая фабула, соблюдение правила «трех единств». Отсутствие драматических контрастов. Универсальность коллизии. Большая роль повествовательного, созерцательного начала.

Иерархия действующих лиц, унаследованная от оперы-сериа. Ария – главный структурный и смысловой элемент итальянской и австрийской оратории. Типы арии: арии-аффекты, арии-метафоры, арии-сентенции (молитва, пророчество, видение). Арии secco (в сопровождении только basso continuo) и арии-фуги как образец отрыва от аффекта. Значимость аккомпанированных речитативов. Возрастание хоровых номеров. Типичные черты венской оратории – взаимопроникновение гомофонного и полифонического письма (И. Й. Фукс), равная роль вокального и инструментального начала.

Венская оратория второй половины XVIII века. Представители: Ф. Л. Гассман, И.А. Хассе, К. Диттерсдорф, Й. Гайдн. Тяготение оратории к светской жанровой сфере. Влияние итальянской оперы-буффа, французской опера-комик, австро-немецкого зингшпиля и реформированных опер К. В. Глюка. Предпочтение ветхозаветной тематики.

Исчезновение арий secco и «строгостильных» арий. Уменьшение речитативов secco. Увеличение весомости хоров и их эволюция в сторону жанровости. Утверждение композиционного типа «хоро–соло». Попытки преодоления номерной структуры и достижения композиционно-драматургической свободы. Объединение номеров в сцены.

Взаимодействие гомофонии и полифонии, барокко (музыкально-риторические и звукоизобразительные средства) и классики (преодоление сюитно-номерного мышления, арии da capo и внедрение сонатных закономерностей). Фактор оригинальности – показательное отличие венской оратории от итальянской.

Оратории Гайдна. История создания и литературные источники. Гегемония инструментализма: использование формы сонатного аллегро, «инструментальная» трактовка вокальной партии в ораториях «Возвращение Товия» (1775), «Семь слов Спасителя на Кресте» (1796).

Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801). Опора на бытовые жанры (хорал, марш, танцы), с одной стороны и профессиональные жанры (серьезная опера, буффа, зингшпиль, симфония) – с другой. Разнообразие форм, объединенных под началом сонатности и строфичности. Звукоизобразительность в предромантическом воплощении. Равная драматургическая весомость аккомпанированных речитативов, арий и ансамблей. Значение ариозных номеров. Перенесение центра тяжести на ансамблево-хоровые номера. Разнообразные комбинации «хоро» и «соло». Методы симфонического развития: «выращивание» темы, постоянное становление тематизма в процессе развертывания крупного раздела. «Сотворение мира» и «Времена года» как цикл высшего порядка, спаянный на уровне сюжета, структуры, музыкальных средств.

Тема 18: Оперное творчество В. А. Моцарта

Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Тесное взаимодействие драматического и музыкального театра в Австрии.

Работа Моцарта в жанре оперы-сериа. «Идоменей» (1781, Мюнхен) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта – вершина его драматургии. Работа Моцарта в Бург-театре с 1781 года. Зингшпиль «Похищение из Сераля» (1782, Вена). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в «Свадьбе Фигаро» (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, «рифмованные» каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. «Смешанные» характеристики. Трактовка арий и ансамблей – главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра.

«Дон Жуан» (1787) – «веселая драма» (dramma giocoso). Взаимодействие приемов оперы seria и buffa. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматики. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.

«Волшебная флейта» (1891). Э. Шиканедер и театры предместий. Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. «Ведущие мотивы» и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. «Волшебная флейта» как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.

Третий, четвертый семестры

Раздел 1. Западноевропейская музыка в 1 половине 19 века (инструментальные и кантатно-ораториальные жанры)

Тема 1. Музыкальный романтизм

Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания.

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

идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития.

Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра.

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

Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние внемузыкальных факторов на особенности формы.

Тема 2. Франц Шуберт: жизнь и творчество.

Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьеррабрас" как попытка создания большой романтической оперы.

Тема 3. Феликс Мендельсон: жизнь и творчество.

Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицизирующие и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона; жанр программной романтической симфонии. Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям.

Тема 4. Роберт Шуман: жизнь и творчество.

Литературная ориентированность шумановского творчества; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных интсрументальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Тема 5. Ференц Лист: жизнь и творчество.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраз и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика fin de siecle.

Тема 6. Фредерик Шопен: жизнь и творчество.

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

Тема 7. Гектор Берлиоз: жизнь и творчество.

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

Раздел 2. Оперный жанр в первой половине 19 века

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

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

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

Тема 9. Итальянская романтическая опера bel canto.

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

Тема 10. Оперное творчество Дж. Верди.

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

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

Тема 12. Оперное творчество Вагнера.

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

соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества. «Тристановское» и «зигфридовское» начало в творчестве композитора.

Раздел 3. Западноевропейская музыка во 2 половине 19 века

Тема 13. Иоганнес Брамс: жизнь и творчество.

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

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

Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как «инструментальная драма». Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки. Симфонизированная трактовка жанра концерта.

Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и Lied в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса.

Тема 14. Антон Брукнер: жизнь и творчество.

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

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

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

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

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

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

Тема 16. Жанры французского музыкального театра второй половины 19 века.

Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в «Сказках Гофмана».

Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность «Лирического театра». Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер «Искатели жемчуга», «Кармен»), А. Тома («Миньон», «Гамлет»), Ж. Массне («Вертер»), Сен-Санса («Самсон и Далила»). Экзотическая (восточная\испанская) тематика лирических опер.

Тема 17. Композиторы национальных школ второй половины 19 века: на примерах творчества Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.

Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры их творчества. Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки и национальных музыкальных традиций.

Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла «Моя родина»).

Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: «Славянские танцы» и « Славянские рапсодии»; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере «Русалки»).

Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll, камерные ансамбли). Музыка Грига к драматическим спектаклям («Сигурд Крестоносец», «Пер Гюнт»).

Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса.

Раздел 4. Западноевропейская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков

Тема 18. Феномен оперного веризма и творчество Джакомо Пуччини.

Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканьи, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье).

Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора.

Тема 19. Музыкальная культура Вены рубежа 19-20 веков и творчество Гуго Вольфа.

Жанр «стихотворения с музыкой» в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние «лейтмотивы». Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере «Коррехидор».

Тема 20. Густав Малер: жизнь и творчество.

Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие «интонационной фабулы» (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки.

Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере «Песен странствующего подмастерья»). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из «Волшебного рога мальчика» и симфоний № 2–4; «Песен об умерших детях» и симфоний № 5–7. Жанровый синтез в «Песне о земле». Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер – оперный и симфонический дирижер.

Тема 21. Рихард Штраус: жизнь и творчество

Творческая эволюция и периодизация (от романтизма к неоклассицизму, от симфонических поэм к операм). Жанровое и образное разнообразие, творческий «протеизм». Взаимодействие сфер симфонической и театральной музыки. Синтез различных традиций программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер); черты театральности. Оркестровка Р. Штрауса. Жанры симфонической поэмы и программной симфонии («Домашняя симфония», «Альпийская симфония»). Тенденция к камерности в поздний период симфонического творчества («Метаморфозы»).

Влияние вагнеровских музыкальных драм на ранние опер Штрауса. Эстетика стиля модерн и черты экспрессионизма, средства декламационного стиля в «Саломее», «Электре». Неоклассицистские тенденции («Кавалер розы», «Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе» и др.). Сотрудничество с Г. фон Гофмансталем и Ст. Цвейгом.

Тема 22. Клод Дебюсси: жизнь и творчество.

Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов «Могучей кучки». Антивагнеровская направленность музыкального «импрессионизма», стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве старших современников К.Дебюсси (А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне).

Тесная связь искусства К. Дебюсси с поэтическим искусством современников (П. Верлен, С. Малларме, М. Метерлинк и др.) Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тенденций. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора («Пеллеас» и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).

Тема 23. Морис Равель: жизнь и творчество

Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно- бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Классицистские черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Раздел 5. Западноевропейская музыка 20 века: основные явления

Тема 24. Нововенская школа

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

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

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера «Воццек». Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром – вершина инструментальной музыки Берга.

Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Тема 25. Пауль Хиндемит: творческий облик.

Разнообразие деятельности композитора: Хиндемит как исполнитель, дирижер, педагог, теоретика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов и черты экспрессионизма. Гротеск и урбанистические мотивы в ранних операх. Главенство значении принципов линеарного развития. Хиндемит и «Молодежное движение» (Lugend-bewegung)], концепция «новой деловитости». Сочинения зрелого периода: опера «Кардильяк», циклы инструментальных ансамблей, вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. Рильке и др. Масштабные философские концепции «Художник Матис», Симфония in Es и «Гармония мира». Эволюция художественного мировоззрения: от «абсолютной музыки» к общечеловеческим проблемам времени, трагедийному осмыслению исторического процесса. Роль полифонии, оригинальная тонально-гармоническая система; ее теоретическое обоснование в «Руководстве по композиции» и художественно-практическое — в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Музыкальный неоклассицизм в творчестве Хиндемита. Значение приема стилизации. Неоклассические тенденции в творчестве М.Равеля, Ф.Бузони, А.Казеллы и др.

Тема 26. Творчество К. Орфа

Карл Орф как выдающийся театральный композитор. Длительное формирование самобытного творческого метода (до середины 1930-х годов). Антиромантическая театральная концепция, работа по созданию спектакля нового типа путем самобытного синтеза музыкального и драматического театра. Возрождение архаических театральных форм — культовых и игровых, стремление к намеренной простоте языка, в отличие от усложненной манеры раннего периода. Формирование зрелого стиля через увлечение неоклассицизмом, театральными экспериментами И.Ф. Стравинского. Группы театральных сочинений: 1) сценические кантаты («Триумфы»); 2) обработки («Орфей», «Жалоба Ариадны», «Балет неблагодарных» К. Монтеверди); 3) оригинальные музыкально-драматические сочинения зрелого периода — народно-сказочные комедии («Луна», «Умница», «Хитрецы»), «баварская пьеса» — трагедия «Бернауэрин»; 4) античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»); 5) сценические духовные произведения («Мистерия о воскресении Христа», «Игра о чудесном рождении младенца», «Мистерия на конец времени»). Основа зрелого стиля — простейшие, «первичные» элементы музыкального языка. Интернациональная основа творчества и «мировой театр» К. Орфа. Концепция «Шульверк». Другие немецкие композиторы этого поколения: Курт Вайль (1900–1950), сотрудничество с Б. Брехтом в «Трехгрошовой опере»; Ханс Эйслер (1898–1962), социальная заостренность его песенно-вокального творчества.

Тема 27. Зарубежный период творчества И.Стравинского.

Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) — до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко. Многообразие жанров в наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Неоклассические и «белобалетные» образы в балетах Стравинского. Модели в оперном жанре: опера-буффа, оратория. Театральные сочинения смешанных жанров. Принцип концертности в творчестве Стравинского. Индивидуальность жанровых решений в симфониях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950–1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения

композитора. Влияние творческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 28. Творчество композиторов французской «Шестерки».

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском театре, литературе, изобразительном искусстве. Внемузыкальные влияния на творчество французских композиторов послевоенного поколения.

Возникновение группы «Шести» (Les six) в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель «Шести» — Э. Сати: его эксцентрический балет «Парад» и философская музыкальная драма «Сократ». Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства «Петух и арлекин». Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников «шестерки», ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника «новой простоты»: реабилитация мелодии, «обнаженная фактура», роль ostinato. Коллективный альбом — балет «Новобрачные с Эйфелевой башни». Вторая фаза — (с середины 1920-х годов) – поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы.

Артюр Онеггер — крупнейший французский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pasific-231», «Рэгби») к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: «Крики мира», «Пляска мертвых», «Никола из Флю»; особое значение драматической оратории «Жанна д'Арк на костре» — воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стилевого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хорала, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в «военных» симфониях. А. Онеггер — музыкальный писатель и публицист.

Франсис Пуленк . Ранние годы творчества — под влиянием эстетики «Шестерки» (Негритянская рапсодия, «Кокарды»). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов («Les biches», «Утренняя серенада»), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа «Груди Тирезия», религиозно-философская драма «Диалоги кармелиток», моноопера «Человеческий голос».

Дариюс Мийо - огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в «операх-минутках», «маленьких симфониях» и крупномасштабные замыслы, отмеченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия «Орестея», оперы «Христофор Колумб», «Боливар»; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, северо-американского)

Тема 29. «Молодая Франция» и творчество О. Мессиана.

Новая творческая группировка конца 1930-х годов — «Молодая Франция» (О. Мессиан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие).Оливье Мессиан как выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; связь между французской классикой и современностью в его творчестве. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского. Органичное

преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики О. Мессиана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символике. Теория ритма: поиски «аметрической» музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разработка аддитивных структур, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. «Лады ограниченных транспозиций». Периодизация творчества с кульминацией в завершающем «периоде синтеза». Педагогическая деятельность О. Мессиана (ученики П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен). Широкое влияние идей О. Мессиана на творчество композиторов европейского авангарда первой и второй волны, на искусство постмодернизма.

Тема 30. Музыкальная культура Италии в первой половине 20 века

Кризисные явления в итальянской музыкальной культуре в начале XX века: упадок оперы (Ф. Чилеа, Ф. Альфано), эклектизм инструментальной музыки (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи), попытки реставрации жанров оратории, мессы (Л. Перози).Выдвижение группы футуристов, возглавляемой Ф.Т. Маринетти, реакционно-политический характер их деятельности (манифесты 1909, 1918 годов) в союзе с Б. Муссолини. Либеральная оппозиция националистическим идеям со стороны прогрессивной художественной интеллигенции: «рондисты», Б. Кроче и его «контрманифест». Распространение в творческой среде различных форм «духовной эмиграции». С начала 1920-х годов широкое возрождение национальных музыкальных традиций: академические публикации музыкальных шедевров XVI–XVIII веков; изучение грегорианского хорала и культовой полифонии; интерес к старинным инструментальным жанрам; исследование итальянского фольклора («Этнофония Романьи» и др.). Утверждение неоклассицизма в качестве главного направления в итальянской музыке 1920-1930-х годов. Лидеры поколения — основатели Национального музыкального общества — О. Респиги, И. Пиццетти, Дж. Малипьеро, А. Казелла, их ориентация на современные достижения европейской музыки. Отказ от крайних форм стилистического новаторства, сплав позднего романтизма и импрессионизма в творчестве Респиги. Лучшие достижения в оркестровых сочинениях декоративного и «ретроспективного» плана: «Пинии Рима», «Фонтаны Рима», «Римские празднества»; Грегорианский концерт, Метаморфозы в XII модусе. Неоклассицизм в творчестве Пиццетти. Поиски истинной выразительности и этических опор в национальном фольклоре и музыкальном наследии прошлого. И. Пиццетти — один из первооткрывателей грегорианики и памятников итальянского искусства XVII–XVIII веков. Основная сфера композиторской активности — оперное творчество; художественная полемика с веризмом. Эстетический и политический консерватизм И. Пиццетти. Д. Малипьеро : неоклассическая ориентация композиторского творчества: многочисленные транскрипции сочинений итальянских мастеров, возрождение доклассических инструментальных жанров, драматургии оперы-seria и buffa. Трагедийность мироощущения, психологизм, драматизм, элементы иронии и гротеска. А. Казелла — выдающийся представитель новой итальянской музыки — композитор, теоретик, исполнитель, музыкально-общественный деятель. Интернационализм его художественной позиции. Эволюция от увлечения австро-немецким романтизмом, импрессионизмом, к неоклассицизму, освоение доклассических жанровых и структурных моделей. Трактат «Эволюция музыки в свете истории совершенного каданса» как музыкально-теоретический манифест итальянского неоклассицизма.

Тема 31. Пути развития национальных композиторских школ в первой половине XX века.

Формирование черт нового национального музыкального мышления. Новые методы работы с фольклорным материалом в сравнении с романтической практикой XIX века. Открытие архаических или специфически «диалектных» пластов народного музыкального творчества. Преобладающий отход от прямого цитирования напевов к т. наз.

«воображаемому фольклору» (термин С. Морё) на основе постижения внутренних закономерностей народной музыки, ее ладовых, ритмических, структурных, тембровых особенностей. Явление неофольклоризма. Синтез национальных локальных компонентов языка с современными композиторскими техниками и стилевыми направлениями.

Обзор. Венгрия. Бела Барток (1881–1945): опера «Замок герцога Синяя Борода» как венгерский вариант символистской музыкальной драмы; сплав национального и интернационального в композиции Концерта для оркестра — кульминации периода «высокого синтеза». Англия. Бенджамин Бриттен (1913–1976): музыкально-философская концепция «Военного реквиема» в контексте английских культурных традиций. Чехия. Леош Яначек (1854–1928): проблема чешской музыкальной декламации и метод «речевых попевок» в опере «Катя Кабанова». Богуслав Мартину(1890–1959): претворение моравской песенности в неоклассической композиции «Токката и две канцоны» и в неоимпрессионистском симфоническом триптихе «Фрески Пьеро делла Франческа». Польша. Кароль Шимановский (1882–1937): отражение моделей гуральского фольклора в Симфонии № 4. Испания. Мануэль де Фалья (1876–1946): синтез идей неоклассицизма и традиций испанской музыкальной культуры в театральном представлении «Балаганчик маэстро Педро». Румыния. Джордже Энеску (1881–1955): черты румынского фольклора в музыкальной драме «Эдип»; «румынский импрессионизм» в сюите «Впечатления детства» для скрипки и фортепиано. Финляндия. Ян Сибелиус(1865–1957): Симфония № 7 и особенности национального симфонизма.

Тема 32. Основные явления зарубежного музыкального авангарда.

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства — Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи — композиторы Германии, Франции, Италии — К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берио; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

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

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

Основная литература

1. Герцман, Е. В. Становление истории музыки как науки : монография / Е. В. Герцман. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151863.

2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161543.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138137.
4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143579
5. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 448 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 19 8

Дополнительная литература

1) И. С. Бах и музыкальная практика немецкого барокко // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2016.
2) Гордина Е. Монтеверди. Мантуанские шедевры. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017
3) Дегтярева Н. Модерн и австро-немецкая опера начала XX века: Р. Штраус. Ф. Шрекер. А. Цемлинский: (учебное пособие). СПб.: СПбГК, 2014.
4) Дегтярева Н. И. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : Учебное пособие. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2018.
5) Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
6) Ковнацкая Л. Г. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. – СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом "Галина скрипсит", 2018.
7) Моцарт в пространстве и времени // Сб. статей. – М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2019.
8) Рихард Штраус и его время: сб. статей / Ред.-сост. Н.А. Брагинская. СПб.: Скифия-принт, 2017.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
(ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ)

Разработчики – Семенова Юлия Сергеевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения; Алмазова Танзиля Абдрахмаовна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачами дисциплины (модуля) является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории русской музыки с древнейших времен до начала XX века, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого

анализа произведений различных исторических периодов и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

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

	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**8**	255	–	5, 6, 7
Самостоятельная работа		33		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Пятый и шестой семестры

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв.

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

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

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

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

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

Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века.

Переломное значение XII века как переходного от Средневековья к Новому времени, диалогичность развития культуры в этот период. Параллелизм двух путей развития: контакты с западноевропейской культурой и сохранение древних традиций в общинах старообрядцев. Украинско-белорусское просветительство. Русское барокко, его особенности.

Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), самоизживание гласовой системы попевок. Появление новых распевов, их отличия от предшествующих. Церковно-певческая

полемика. Соборное постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «дидаскалов». «Азбука Александра Мезенца», введение «призна́ков».

Ранние формы многоголосия – строчное и демественное. Утверждение многоголосия в русской литургической музыке и зарождение форм авторского музыкального творчества в партесных композициях. Партесный концерт, его характерные особенности. Значение деятельности украинских мастеров – Симеона Пекалицкого и Николая Дилецкого для развития русской музыкальной культуры. Деятельность Василия Титова и современных ему русских мастеров партесного искусства (Калашников, Бавыкин, Редриков).

Внекультовая духовная лирика – «стихи покаянные», канты, псальмы.

Тема 3. Русская музыка XVIII века.

Формирование национальной композиторской школы.

Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в литературе, живописи, архитектуре, музыке.

Основные хронологические вехи.

Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская лирическая песня «книжного типа».

Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранные музыканты на русской придворной службе.

Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова («Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров.

Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758).

Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры.

Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II.

Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский).

Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского.

Жанр «российской песни» как предтеча русского романса XIX века.

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен.

Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

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

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

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

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

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

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

Тема 5. М.И. Глинка.

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки.

Жизненный путь, жанровое многообразие творчества М.И. Глинки.

Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа.

«Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия».

Инструментальное творчество Глинки. Освоение традиций классического и романтического симфонизма, первые опыты создания симфонических произведений на народной основе, начало традиции симфонизации бытового танца («Вальс-фантазия»), новый тип национально-жанрового симфонизма («Испанские увертюры». «Камаринская»).

Камерно-вокальное творчество Глинки.

Тема 6. А.С. Даргомыжский.

Жизненный и творческий путь, восприятие композитором новых направлений в литературе и искусстве России 40-50 годов XIX века, взаимопроникновение реализма и романтизма.

Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики.

Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков. Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы драматургии и формы, новизна вокального стиля.

Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-ораториальном творчестве (опера-кантата «Торжество Вакха»).

Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв.

Тема 7. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX века.

Общеисторическое развитие; взаимодействие революционно-демократической, славянофильской и почвеннической идеологии; актуальные социальные проблемы; психологический реализм русского искусства.

Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский).

Проблематика музыкального искусства; расширение жанровых и интонационно-стилевых основ. «Литературоцентризм» (Ю. Келдыш) творчества композиторов, определяющее значение жанра оперы.

Своеобразие национальной оперной школы – многообразие тем и сюжетов (историческая, лирическая, комическая опера, песенная бытовая драма, опера на библейские сюжеты); различное решение проблем оперной драматургии.

Симфоническая музыка: линия жанрового симфонизма (традиции Глинки, опора на песенный и танцевальный фольклор, разработка инонационального фольклора), проблема программности (картинность как принцип русского симфонизма), претворение принципов европейского романтического симфонизма, оригинальные симфонические концепции. Развитие жанра симфонии.

Тема 8. М.А. Балакирев.

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

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

Симфоническая музыка. Глинкинские традиции и романтическая поэмность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического и лирико-драматического симфонизма.

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма.

Камерно-вокальная музыка Балакирева.

Тема 9. М.П. Мусоргский.

Мусоргский в отечественной историографии. Музыкально-эстетические воззрения композитора. Тема народа как основная проблема творчества.

Новизна музыкального языка Мусоргского.

Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: история создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы.

Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»).

Инструментальные и хоровые сочинения.

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века.

Тема 10. А.П. Бородин.

Жизненный и творческий путь, своеобразие личности А.П. Бородина - ученого и композитора. Черты стиля: «глинкианское» начало, традиции западноевропейского классицизма (тематическое развитие и формообразование) и романтизма (гармония, фактура, оркестровка), народно-песенные и культовые истоки музыкального языка, эпический тип мышления.

Оперное творчество. Замыслы 1860-70-х годов. Опера-фарс «Богатыри». «Князь Игорь»: история создания, идейно-художественная концепция, особенности драматургии, преломление традиций «Руслана и Людмилы» Глинки в трактовке оперных форм.

Симфоническая музыка композитора. Особенности «эпического» симфонизма: специфическая образность, неконфликтный тип драматургии, особые приемы музыкально-тематического развития, классичность структуры цикла.

Камерно-инструментальное творчество, роль квартетов Бородина в становлении русской камерно-инструментальной музыки.

Камерно-вокальные сочинения композитора, новизна формы и музыкального языка.

Историческое значение наследия Бородина.

Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова в 1860-1870-е годы.

Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение. Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. 1860-е годы как период творческого формирования.

Симфонические произведения 1860-1870 гг. Жанровое разнообразие, стилистически опережающая роль по отношению к оперному творчеству. «Антар»: творческая вершина, жанровая многозначность, новизна оркестровки и гармонического мышления.

Оперное творчество. Особенности восприятия эстетики кучкизма, собственные взгляды на проблему русской исторической оперы, эволюция принципов оперной эстетики от «Псковитянки» к «Снегурочке».

Формирование ключевых философско-эстетических идей в «Майской ночи» и «Снегурочке»; сочетание нескольких стилистических пластов в сказочно-эпическом жанре – лирического, фантастического, обрядового, комического. Новаторство работы с фольклорным материалом. Становление лейтмотивной системы, приемов симфонизации оперы. «Снегурочка» как итог формирования оперного стиля.

Тема 12. П.И. Чайковский.

Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского. Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция.

Симфоническое творчество Чайковского. Особенности трактовки жанра симфонии. Новаторские черты симфонизма. Основные жанры симфонических произведений композитора. Соотношение программной и непрограммной инструментальной музыки. Взаимодействие симфонии и оперы. Разнообразие типов симфонии у Чайковского. Рубежное значение Четвертой симфонии. Пятая и Шестая симфонии как вершины в развитии жанра «инструментальной драмы». Преломление традиций Чайковского в русской и советской музыке XX в. Программный симфонизм. Оркестровые сюиты. Инструментальные концерты.

Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской деве», «Мазепе», «Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм.

Новаторский характер балетов Чайковского. Преломление традиций Чайковского в балете XX в.

Камерная музыка Чайковского. Особенности трактовки камерно-инструментальных жанров композитором и некоторые особенности музыкальной культуры России конца XIX — начала XX вв.

Романсы.

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв.

Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение новых творческих союзов. «Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность Балакирева на рубеже XIX-XX вв.

Некоторые особенности развития русской музыки в последней четверти XIX в. – становление плеяды русских композиторов А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.С. Аренского, Вас. С. Калинникова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Изменения в жанровой системе: увеличение удельного веса инструментальных сочинений (симфонических, камерно-ансамблевых, фортепианных). Проявление черт «академизма» в творчестве Глазунова, Аренского, Ляпунова.

Усиление романтических, неоклассицистских, символистских тенденций на рубеже 90-900-х годов, акцентирование философско-этических вопросов. Символизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки».

Русская музыка начала XX в. Формирование и достижение творческой зрелости А.Н. Скрябиным, С.В. Рахманиновым, Н.К. Метнером. Оценка деятельности этих композиторов современниками и борьба различных направлений в русском искусстве начала века.

1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого Прокофьева.

Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь.

Русская музыкальная культура за рубежом. Всемирные выставки в Париже, «Русские сезоны» С. Дягилева.

Некоторые тенденции развития русской духовной музыки на рубеже веков, возрастание роли церковно-певческого искусства, деятельность А.Д. Кастальского.

Тема 14. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890-1900-х гг.

Эволюция оперного стиля от «Млады» к «Садко»; формирование нового типа фантастической оперы с усилением эпического элемента; развитие театрально-зрелищного начала; влияние вагнеровской оперной эстетики.

Обращение к лирико-психологическому жанру: «Моцарт и Сальери» - традиции «Каменного гостя» Даргомыжского; «Царская невеста» - «глинкианство», близость к Чайковскому.

Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы сатиры.

Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна ладогармонического стиля.

«Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее.

«Китеж»: отражение нравственно-философских исканий рубежа веков, христианские аспекты легенды, жанрово-драматургическое своеобразие, влияние древнерусской литературы, особенности мелодико-интонационной сферы, принципы оперного симфонизма.

Симфоническая музыка. Развитие разных линий национально-жанрового симфонизма («Испанское каприччио», «Светлый праздник», «Шехеразада»). Оригинальность композиционно-драматургических и интонационных решений.

Тема 15. А.К. Глазунов.

Глазунов как завершитель традиций отечественной музыкальной классики. Тесная связь с традициями кучкистов, московской школы и европейской музыкальной культуры. Эстетические принципы творчества. Периодизация творчества, композиторская и музыкально-общественная деятельность.

Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилевых особенностей в Пятой и Шестой симфониях. Возрастание конструктивно-логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова.

Камерно-инструментальная музыка. Интеллектуализация этой жанровой сферы, связь с симфоническим стилем, роль в развитии камерного ансамбля на рубеже веков.

Балеты Глазунова и музыка к драматическим спектаклям в контексте развития музыкально-театральных жанров и в русле новых тенденций начала XX века.

Тема 16. А.К. Лядов.

Лядов как своеобразный художник рубежа XIX-XX веков, представитель петербургской композиторской школы. Соединение в творчестве традиционализма и интереса к новым художественным веяниям.

Миниатюра как основа композиторского творчества Лядова, соответствующая его типу художественного мышления. Отточенность мастерства, стремление к совершенству деталей. Значение национального фольклора в формировании особенностей стиля, как самостоятельной области творчества.

Симфоническое творчество. Развитие традиций русского программного симфонизма; импрессионистские черты в гармонии и оркестровке; символистские идеи в последних сочинениях.

Фортепианное творчество. Сочетание влияния западноевропейского романтического искусства и отечественной традиции.

Тема 17. С.И. Танеев.

Танеев – тип художника-ученого. Историческое значение его творчества, роль в развитии профессионального музыкального образования и просветительства.

Многостилевой контекст творчества Танеева; полифония как основа художественной концепции; особенности творческого метода.

Жанровая палитра творчества; приоритет инструментальной музыки и инструментальной логики мышления; трактовка сонатного цикла; монотематизм и полифония как основа единства композиции.

Симфоническое творчество. Четвертая симфония как образец симфонического стиля Танеева, синтез классических и романтических традиций.

Камерно-инструментальная музыка. Симфонизация камерных жанров, особая роль сонатной формы, сквозное тематическое развитие, драматургическая роль медленных частей.

Кантатно-хоровое творчество. Создание жанрового типа лирико-философской кантаты. Разнообразие истоков тематизма, воплощение идеи «русской полифонии».

Опера-трилогия «Орестея» и ее место в русском музыкальном театре XIX века.

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра.

Тема 18. С.В. Рахманинов.

Рахманинов и русская музыкальная культура XX в. Многогранность творческой личности Рахманинова. Особенности формирования композитора. Черты стиля.

Пианизм Рахманинова и стилистика его фортепианного творчества. Жанр фортепианного концерта в творчестве композитора: симфонизация драматургии и тематического развития. Сочинения малых форм: широта жанровой палитры, специфика программности и музыкального языка.

Оперное творчество композитора и пути развития оперного жанра в XX веке.

Симфоническое творчество Рахманинова как результат органичного сплава традиций Чайковского и новых тенденций, характерных для инструментальной музыки рубежа XIX-XX вв.

Вокально-симфонические и хоровые произведения: обновление содержания, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности.

Камерно-вокальное творчество Рахманинова: индивидуальный стиль и традиции русской камерно-вокальной лирики XIX в.

Тема 19. А.Н. Скрябин.

Своеобразие творческой личности Скрябина, новаторство художественных исканий. Философско-эстетические воззрения. Концепция Мистерии, идея синтеза искусств. Стилевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму.

Фортепианное творчество. Пианизм Скрябина. Особенности стилистики ранних сочинений. Преломление традиций фортепианной музыки XIX в. в сочинениях 1890-х годов. Основные жанры; создание жанра фортепианной поэмы. Сонаты Скрябина. Новаторство фортепианного стиля.

Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций романтического поэмного симфонизма. Опыты Скрябина в области синтеза различных искусств и выход за рамки позднеромантической эстетики в сочинениях позднего периода творчества. Воплощений музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме. Новое понимание лада и тональности в поздних сочинениях композитора.

Скрябин и музыка XX в.

Тема 20. И.Ф. Стравинский. Творчество «русского» периода.

Периодизация творчества. Основополагающее значение «русского» периода в формировании универсализма музыки Стравинского. Влияние художественной атмосферы рубежа веков: творчество позднего Римского-Корсакова, французский импрессионизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки».

Эволюция от ранних сочинений к «русским балетам». «Русские сезоны» С. Дягилева. «Жар-птица»: ассимиляция различных воздействий, импрессионистичность партитуры, новизна оркестровки. «Петрушка»: новизна идейно-художественной концепции, индивидуальный подход к фольклорному материалу, гротеск, развитие оркестрового мышления. «Весна священная»: значение в искусстве XX века, стилистические открытия. Оригинальные замыслы «микстовых» сочинений, основанных на фольклорной поэтике.

Тема 21. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в 1910 – 20-е годы.

Предпосылки обновления русского искусства в начале XX века. Художественный авангард 1910-х годов.

1917 год – важный рубеж в политической истории страны, мира и художественной жизни России. Преемственность с искусством предреволюционного этапа. Принципы культурной политики советского государства, направления деятельности в области музыкального искусства. Развитие жанров. Концертная жизнь, исполнительство, музыкальное образование.

Общественно-политическая ситуация, проблемы и противоречия. Первая волна репрессий («философский пароход»). Судьбы художественного авангарда. Творческие объединения 20-х годов, их установки и направления деятельности. Развитие музыкальных жанров. Театральная, концертная жизнь, образование. Советская музыка в контексте развития европейской музыки 20-х годов. Перелом в развитии художественной культуры в конце 20-х годов.

Тема 22. Музыкальная культура 1930-х годов

Политическая и культурная ситуация в стране. Диктатура государства в области художественной культуры, жесткая регламентация творчества, установление утилитарного взгляда на искусство. Спад авангардных исканий. Стилевая унификация, связанная с провозглашением метода соц. реализма (несостоятельность термина, противоречие между теорией и практикой). Достижения – вопреки идейно-эстетическим установкам времени. Тенденции развития и судьбы музыкальных жанров. Особое место и роль массовой песни в системе жанров.

Национальные композиторские школы, успехи и проблемы (поспешность в насаждении жанров и форм европейского профессионализма).

Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Творческие дискуссии 30-х годов. Советская музыка за рубежом.

Попытки грубого администрирования в области музыкального искусства («Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь»).

Тема 23. Инструментальные жанры в 1920 – 30-е годы.

Симфоническая музыка как одна из приоритетных областей отечественного музыкального искусства, область крупных достижений. Богатство и многообразие путей развития в 20-е годы. Стилевой плюрализм, обновление жанров, преодоление традиционных структур, разнообразие типологических решений, новый интонационный строй..

«Ангажированный» симфонизм 30-х годов, его особенности (программность как знак идеологической лояльности, песенный симфонизм и т. д.). Дискуссии 30-х годов.

Достижения в области симфонического и концертного жанров в 1920 – 30-е г.г. (1, 4 симфонии Д. Шостаковича; 6, 21 симфонии Н. Мясковского, 3 симфония Прокофьева).

Резко возросшая роль камерной музыки в XX веке. Сложность развития данной области в 1910 – 1920-е годы (теория «отмирания» камерных жанров, как бы контрастирующих общей устремленности искусства 20-х годов к массовости и масштабности; художественная практика как опровержение этой теории). Контраст стилей, жанров, форм, интенсивное экспериментирование.

Стабилизация стиля камерной музыки 30-х годов, возврат к традициям, тенденция песенности, опыты симфонизации камерного жанра (сочинения А. Мосолова, Н. Рославца, Д. Шостаковича, С. Прокофьева).

Седьмой семестр

Раздел I. Отечественная музыкальная культура 20-50-х годов XX века

Тема 1. Пути развития музыкально-театральных жанров в 1920 – 30-е годы..

Предпосылки и пути реформации оперного и балетного театра в 1920-е годы. Влияние драматического театра (театральной эстетики) 20-х годов. Поиск синтетического театра нового времени. Пестрота и противоречивость исканий. Полемика вокруг достижений советского музыкального театра 20-х годов («Нос» Д. Шостаковича, «Любовь к трем апельсинам», «Игрок» С. Прокофьева).

Направления в развитии советской оперы и балета 30-х годов (песенная и ариозно-декламационная опера). Оперы и балеты Д. Шостаковича, С. Прокофьева, И. Дзержинского.

Тема 2. Вокальные жанры в 1920 –30-е годы.

Хоровая музыка. Массовая песня: особый (неадекватный) статус жанра в системе академических жанров в советской музыке; стилевые тенденции (песенное творчество А. Давиденко, В. Захарова, И. Дунаевского, М. Блантера).

Камерно-вокальные жанры. Пестрота и разнообразие исканий в 20-е годы, продолжение предреволюционных традиций и новые тенденции (публицистическая лирика, музыкальная сатира; «Четыре газетных объявления» А. Мосолова).

Песенные тенденции в камерно-вокальной лирике 30-х годов (Свиридов). Кантатно-ораториальные жанры. Поиски и эксперименты 20 – 30-х годов.

Тема 3. Музыкальная культура военных и послевоенных лет (1940 – 1950-е г.г.).

Место и судьбы искусства в годы войны, сближение с современностью. Развитие и обновление жанров (симфония, камерная музыка), расширение эстетико-стилевого диапазона. Развитие национальных музыкальных культур в условиях военного времени. Музыкальные жанры, исполнительство, образование.

Неоднородность послевоенного этапа, характеристика каждого из субэтапов. Постановления ЦК ВКП(б) 1946 – 1948 гг. по вопросам искусства и их влияние на судьбы художественной культуры. Постановление «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», его влияние на музыкальный процесс. Развитие жанров, стилевые тенденции. Исполнительство, музыкальная жизнь, образование. Проблемы и противоречия периода (тираническая диктатура в гуманитарной области, система жесткой административной опеки и догматических ограничений, эстетическое сужение и ограничение творчества). Музыка в контексте отечественного искусства в целом.

Тема 4. Развитие инструментальных жанров в 1940 – 50-е годы.

Статус симфонической и камерной музыки, стилевые тенденции, художественные открытия 40-х годов. Судьбы инструментальных жанров в послевоенный период, стилевые тенденции (8, 10 симфонии, Трио, Первый скрипичный концерт Д. Шостаковича; 5 симфония, 6 , 7 фортепианные сонаты С. Прокофьева).

Тема 5. Пути развития музыкально-театральных и вокальных жанров в 1940 – 50-е годы.

Сложности и проблемы военного времени. Актуализация традиций в практике послевоенного периода, стилевые тенденции. Песенность – специфический атрибут театральных жанров в советский период, развитие музыкально-театральных жанров в национальных республиках. («Война и мир» С. Прокофьева).

Достижения, открытия (и издержки) в сфере массовой песни. Публицистичность камерной музыки. Преобладание традиций в интерпретации хоровой музыки и кантатно-ораториальных жанров. Новаторские тенденции (творчество Д. Шостаковича, Г. Свиридова).

Тема 6. Симфонизм Н. Мясковского.

Место Н. Мясковского в истории отечественной музыкальной культуры. Обзор творчества, эволюция, стиль, традиции. Традиции Мясковского в музыке XX века. Мясковский – педагог, публицист, музыкально-общественный деятель.

Предпосылки и специфические черты *симфонического творчества* композитора. Эволюция, типология жанра симфонии, композиционных моделей, форм; тематизм и его развитие. Особенности интерпретации циклической композиции, интонационное единство цикла; оркестровка; традиции и новаторство.

Тема 7. Творчество С. Прокофьева.

Прокофьев и эпоха. Обзор творчества. Особенности эволюции. Новаторские черты стиля. Традиции. Музыкознание о Прокофьеве.

Музыкальный театр Прокофьева. Театральная специфика дарования композитора. Место данной жанровой области в творчестве композитора и его вклад в музыку XX века.

Опера Особенности интерпретации жанра. Обзор сюжетов и литературных источников. Принципы оперной эстетики композитора («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Дуэнья»).

Балетное творчество. Обзор сюжетов и источников. Эволюция. Традиции и новаторство в балетном жанре («Блудный сын»).

Инструментальные жанры в творчестве Прокофьева. Симфоническое творчество. Место симфонии в творчестве композитора, особенности интерпретации жанра, трактовка цикла, форм; особенности тематизма и его развития (политематизм). Оркестр Прокофьева. Новаторство и традиции («Скифская сюита», 3 симфония).

Фортепианное творчество. Фортепианная музыка композитора в контексте музыки XX века. Обзор творчества, эволюция. Интерпретация жанров (концерт, соната, цикл миниатюр, пьесы). Традиции и новаторство. Пианизм Прокофьева; Прокофьев-пианист. (« концерт, 6 соната).

Раздел II. Отечественная музыкальная культура конца 1950 – 1990-х годов.

Тема 8. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры в конце 1950-х – 90-е г. г.

В конце 1950-х г.г. формируются тенденции, актуальные на протяжении ряда последующих десятилетий. Выдвижение новых художественных явлений – следствие изменений, произошедших в общественно-политической и культурной жизни страны. Сложность и противоречивость периода, наряду с формированием качественно новых явлений, сохранение черт, присущих советскому искусству в целом. Неоднородность этапа, наличие в нем внутренних границ, субъэтапов, отличающихся своими особенностями.

Многообразие и пестрота поисков в искусстве 1960-х г.г., вызывающие ассоциации с периодом 1920-х г.г., значительная роль театра и поэзии в духовной жизни страны. Выдвижение нового композиторского поколения, определяющего облик отечественной музыки второй половины XX века (В. Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, С. Слонимский, А. Тертерян, Б. Тищенко, В. Тормис, А. Шнитке, Р.

Щедрин, А. Эшпай и др.). Огромное влияние д. Шостаковича на творчество современников, продолжение новаторских исканий композитора. Новые композиторские имена в 1970 – 90-е г.г.

Радикальное обновление образности, стиля, драматургических принципов, жанров, традиций, как реакция на единообразие и стандарт, доминировавших в искусстве 30 – 50-х г.г., поляризация художественных устремлений.

Расширение контактов музыки с литературой.

Многообразие *стилевых* исканий (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, неоимпрессионизм). Изучение и освоение новейших музыкальных стилей и техник письма (алеаторика, додекафония, серийность, коллаж, пуантилизм, сонористика). Полистилистика.

Переосмысление классических *жанров* на базе взаимодействия жанров и видов искусств; усиление контактов академических жанров с бытовой музыкой (С. Слонимский, А. Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др.). Появление новых жанров (поэтория, драматория); либрожанр.

Отсутствие унификации, тенденция к предельной индивидуализации авторских решений.

Укрепление и интенсивное развитие *национальных композиторских школ,* рост их уровня и удельного веса в творчестве и исполнительстве; освоение ими новаторского опыта и традиций музыки XX века (А. Берга, Б. Бартока, И. Стравинского, С. Прокофьева, П. Хиндемита, Д. Шостаковича).

Насыщенность и многообразие *музыкальной жизни*. Создание новых творческих коллективов, широкая пропаганда старинной и современной музыки. Коренной перелом в пропаганде зарубежной музыки, приезд в СССР и исполнение сочинений Б. Бриттена, П. Булеза, Я. Ксенакиса, З. Кодаи, А. Копланда, Д. Лигети, К. Орфа, К. Пендерецкого, К.-Х. Штокхаузена и др. Расцвет *камерного исполнительства*. Качественно новый этап в развитии музыкознания.

Проблемы и противоречия периода.

Три субъэтапа: первый – конец 50-х – 60-х г.г., второй – 70 – 80-е г.г., третий – конец 80-х – 90-е г.г., их отличительный особенности.

Тема 9. Инструментальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Большой подъем в области инструментальной музыки после спада 1940-50-х г.г. Постоянное внимание к ней композиторов разных поколений. Инструментальные жанры – средоточие значительных достижений.

Симфоническая музыка. Постепенное изменение баланса жанров: смещение интересов от жанров программной симфонической музыки (поэма, сюита, увертюра, рапсодия) к жанрам непрограммной музыки; симфония и концерт – ведущие жанры второй половины XX века. Многообразие их типологических (вокальная симфония, симфония-месса, симфония-поэма, камерная симфония, концерт-симфония, камерный концерт, концерт для оркестра и др.) и композиционных решений. Разнообразие решений жанра в творчестве одного композитора (Тищенко, Шнитке, Щедрин).

Камерная музыка. Необычайный подъем, естественный в период стилевого обновления и освоения новых техник письма. Условная дифференциация на две группы: сочинения для нормативных и ненормативных составов (сам состав не есть гарантия новизны или традиционности). Характерные особенности: близость к симфонизму, монологичность, медитативность, возрастание роли принципов концертирования (сочинения Э. Денисове, Б. Тищенко, Б. Чайковского, Г. Уствольской, А. Шнитке, Д. Шостаковича, Р. Щедрина). Поздние сочинения Д. Шостаковича – эталон новейшего стиля камерной музыки.

Новый этап в развитии фортепианной музыки. Освоение новых возможностей рояля в 70 – 80-е г.г.: использование его в препарированном виде, а также как многотембрового (ударного, струнно-щипкового) инструмента. Вклад композиторов-пианистов – С. Слонимского, Б. Тищенко, Р. Щедрина.

Обновление принципов мышления в инструментальной музыке. Новый тематизм: конструктивная значимость отдельного интонационного оборота, интервала, звука (микротематизм). Активизация несонатных принципов развития: вариантно-вариационного, циклического, рондо. Особая роль полифонии в изложении и развитии материала, возрастание роли фактуры, тембра, динамики, метроритма в музыкальной ткани. Изменение оркестрового баланса (возросшая роль духовых, ударных инструментов), усиление роли отдельного тембра, персонификация тембров, освоение новых приемов инструментальной виртуозности.

Тема 10. Музыкально-театральные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Взрыв исканий как неизбежная реакция на их унификацию оперного и балетного жанров в музыкальном искусстве 40 – 50-х г.г.

Опера. Расширение круга литературных источников жанра (произведения Ч. Айтматова, М. Булгакова, Б. Васильева, Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Ф. Достоевского, С. Есенина, В. Маяковского, Л. Толстого, А. Чехова и др.). Многообразие типологических решений (опера-оратория, опера-балет, камерная опера, моноопера и др.), использование ресурсов не только смежных жанров, но и видов искусств (драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства), новые формы функционирования жанра (телеопера, радиоопера). Сохранение песенности как стилевой основы советской оперы, более динамичные формы ее претворения, широкое проникновение фольклорных интонаций в оперу («Виринея», «Мертвые души»), возрастание роли музыкальной декламации, речевого интонирования в камерной опере и моноопере. Широта и многообразие стилевых истоков: фольклор, культовая музыка, западноевропейская классика, современная эстрадная музыка. Полистилистика как средство выражения конфликта («Мертвые души», «Петр Первый»). Новые стилевые разновидности оперного жанра: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина), рок-опера («Крик-кукушки» Р. Калимуллина).

Балет. Обогащение музыкального содержания, форм, структуры балета. Деятельность выдающихся балетмейстеров (В. Василев, О. Виноградов, Ю. Григорович, П. Гусев, Н. Касаткина, Л. Якобсон) как мощный стимул творчества композиторов. Расширение круга литературных (и иных) источников жанра (А. Арбузов, Р. Гамзатов, Н. Гоголь, П. Ершов, А. Мюссе, Л. Тостой, А. Чехов, В. Шекспир), древние литературные памятники («Слово о полку Игореве»), библейские, мифологические сюжеты. Различные типологические решения (балет-оратория, опера-балет, кантата-балет, вокально-хореографическая симфония. Жанровое многообразие: комедия, эпос, народная и лирико-психологическая драма, трагедия, сатира; доминирующая роль балета-драмы, трагедии («Анна Каренин», «Чайка» Р. Щедрина, «Ярославна» Б. Тищенко). Межжанровые контакты как путь расширения художественных возможностей балета: введение вокального начала (сочинения С. Слонимского, Б. Тищенко), все большая значимость симфонических принципов в драматургии, балетная партитура как разновидность симфонической партитуры.

Интонационное обновление балетной партитуры: опора на фольклор, стилизация античной и классической музыки; использование современных техник письма. Полистилистика как средство воплощения конфликта в балетах А. Петрова, С. Слонимского, Р. Щедрина. Расширение и обогащение хореографических средств, включение спортивных элементов, акробатики, современного бытового танца, танца модерн, танцевального фольклора народов мира. Деформация классической хореографии в целях создания эффекта гротеска, пародирования в комедийно-сатирических жанрах («Сотворение мира» А. Петрова и др.).

Рождение балета малых форм, популярность жанра хореографической миниатюры, в том числе поставленной на симфоническую музыку, не рассчитанную на хореографическое прочтение. «Короткометражные» балеты и балетные миниатюры – своеобразная экспериментальная лаборатория по созданию нового музыкально-

хореографического направления. Деятельность камерных балетных трупп «Московский классический балет», «Ленинградские хореографические миниатюры» и др..

Тема 11. Вокальные жанры в конце 1950-х – 90-е г.г.

Качественно новый уровень развития всех областей вокальной музыки. Обновление, трансформация жанровых, композиционных моделей, изменение соотношения музыкального и поэтического начал. Существенные стилевые сдвиги.

Песня. Необычайный количественный рост, многообразие проникновения их в массовый быт (кино, телевидение, радио, фестивали, конкурсы, концерты). Расширение круга композиторов-песенников (А. Бабаджанян, В. Баснер, А. Пахмутова, А. Петров, М. Таривердиев, Д. Тухманов, А. Эшпай), повышение литературного уровня песен (А. Ахматова, А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Р. Рождественский, М. Цветаева). Неоднородность песенного движения: массовая, эстрадная, авторская песня. Утверждение сольного пения, новых требований к текстам и исполнителям. Усиление речевого начала в песне (обусловленное приходом новой поэзии, новой исполнительской практикой: актеры - исполнители песен, микрофонное пение – стимулятор речевой стихии). Новые песенные жанры (песня-монолог, песня-новелла, песня-баллада). Сближение песни с романсом. Нарушение канонов жанра (смена куплетной формы сквозной, появление мелодического речитатива, декламационности, характерных для камерно-вокальной лирики – песни Б. Окуджавы, М. Таривердиева).

Камерно-вокальная музыка. Расширение и разветвление поэтического фонда. Возросшая тяга к циклизации. Усиление роли песенного начала, проникновение фольклорной интонации («Русская тетрадь» В. Гаврилина, «Песни вольницы» С. Слонимского). Традиции городской песенной лирики в вокальных циклах Г. Свиридова («Петербургские песни»), В. Гаврилина («Вечерок», «Альбомчик»). Лирико-философская ветвь в отечественном романсе, поздние вокальные циклы Д. Шостаковича – наивысшее достижение в этой сфере (философская глубина, психологическая насыщенность, симфонизм). Включение камерно-вокальной музыки в общий процесс синтеза жанров (взаимодействие с симфонией, кантатой, оперой, камерно-инструментальной музыкой).

Хоровая музыка. Деятельность хоровых коллективов, создание камерных хоров (под управлением В. Минина, В. Нестерова, В. Полянского), возрождение древних культовых жанров – стимулы к развитию хоровой музыки. Обращение к ней композиторов разных поколений (В. Гаврилин, А. Леман, В. Салманов, Г. Свиридов, О. Тактакишвили, В. Тормис, Р. Щедрин, А. Шнитке). Широкий охват поэтических текстов: произведения русских, зарубежных авторов, фольклорные, литургические, канонические тексты, прозаические тексты. Расширение жанрового диапазона хоровой музыки: поэма, концерт, хоровая симфония. Ренессанс хорового пения a cappella. Тенденция к объединению пьес в циклы (в отдельных случаях перерастающие в кантаты). Театрализация хоровой музыки («Казнь Пугачева» Р. Щедрине, «Заклятие железа», «Женские песни» В. Тормиса).

Подлинное возрождение жанров кантаты и оратории. Изменения в драматургии, форме, стиле хорового письма. Расширение литературной основы. Жанровое многообразие: кантата, оратория, месса, реквием, вокально-симфоническая поэма. Новые жанры: «Поэтория» Р. Щедрина, «Декламатория» Я. Ряэтса. Фольклорная кантата – новое направление в развитии жанра (произведения Г. Свиридова, О. Тактакишвили, Ш. Чалаева). Открытия Г. Свиридова, продолжившего традиции А. Даргомыжского, М. Мусоргского в области кантатно-ораториального жанра и открывшего новые возможности построения больших хоровых композиций.

Обновление средств хорового письма: инструментализация вокальной партии (использование ходов на широкие интервалы, хроматизация ткани, кластер), хоровая декламация, речевое скандирование, шепот, переходящий в голос, «наплыв» мелодических голосов; быстрая сена типов хорового изложения, нестабильность манеры звукоизвлечения.

Тема 12. Творчество Д. Шостаковича.

Феномен личности и творчества Д. Шостаковича, его место в истории музыки XX века. Обзор жанров. Проблемы периодизации. Особенности стиля и мышления, традиции и новаторство. Традиции Шостаковича в музыке XX века. Музыкознание о Шостаковиче.

Симфоническое творчество. Место жанра в творчестве композитора. Концептуальная специфика симфоний, новаторские, индивидуальные черты в трактовке жанра, цикла, формы; тематизм и методы его развития, интонационное единство цикла. Принципы оркестрового мышления. Сближение *камерно-инструментальных и камерно-вокальных жанров* с симфонией (в концептуальном и драматургическом плане). Особенности ансамблевого письма (диалог инструментов, солирование, медитативность, монологизм), взаимоотношения вокального и инструментального начал (мелодическая индивидуализация партий, диалог). Взаимовлияния жанров в творчестве Д. Шостаковича.

Тема 13. Творчество Г. Свиридова.

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

Тема 14. Творчество Р. Щедрина

Творчество Р. Щедрина как отражение характерных тенденций отечественной музыки второй половины XX века. Яркая индивидуальность, высокий уровень профессионального мастерства, техническая изобретательность.. Жанровое многообразие. Интенсивное развитие, быстрое эволюционирование.(четыре периода). Большое разнообразие тем, широкий круг литературных источников (А. Вознесенский, Н. Гоголь, Н. Лесков, В. Набоков, А. Пушкин, А. Твардовский, Л. Толстой, А. Чехов, фольклорные, литургические тексты). Обновление и расширение традиционной системы жанров, отход от канонов, индивидуализация жанровых и стилевых решений в каждом сочинении. Представитель «новой фольклорной волны», открывший новые возможности художественного претворения частушки в профессиональной музыке (а также и других фольклорных жанров); многосоставность интонационного строя, привлечение различных типов интонирования (русский фольклор, культовая музыка, эстрадная музыка – джаз, рок). Новые формы тематизма, большая роль концентрированных мелодических обобщений, афористичность, интонационная емкость, эмоциональная напряженность материала. Мелодическая природа мышления, совмещение в теме коренных принципов музыкального развития, присущих Щедрину – вариантности и контраста. Тотальная полифоничность ткани. Прочные связи с традициями зарубежной и отечественной музыки (И. С. Бах, А. Даргомыжский, М. Мусоргской, С. Прокофьев, П. Чайковский, Д. Шостакович), оригинальность и индивидуальность их претворения. Щедрин-пианист; музыкально-общественная деятельность композитора.

Тема 15. Творчество А. Шнитке.

А. Шнитке – творческая личность, развивающаяся в контексте европейской культуры и обладающая характерными для европейского музыканта чертами (высокий уровень композиторской техники, общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм). Отсутствие в его творчестве черт, составляющих феномен советского искусства:

традиционного круга тем (советская тематика), преимущественной опоры на фольклор, приоритета традиций русской музыкально классики.

Философско-этическая, нравственная проблематика, суть музыки Шнитке – это медитация и размышление. Концептуальная индивидуальность каждого сочинения; высокий накал внутренней конфликтности. Отражение глубокой концептуальности в жанровых пристрастиях композитора. При охвате почти всех существующих жанров (опера, балет, кантата, оратория, реквием, симфония, концерт и др.) особое предпочтение инструментальных жанров, пристрастие к струнным инструментам, покоряющих проникновенным тембром и полной звуковысотной раскованностью. Нетрадиционность жанровых решений, создание сочинений вне жанров («Жизнеописание», «Ритуал»).

Яркая индивидуальность стилевой системы. В каждом сочинении – своя структурная, звуковая, композиционная и семантическая модель. Парадоксальность – черта музыкальной логики Шнитке. Сознательная установка композитора на полистилистику. Теоретическое обоснование и разработка им типологии этого явления в 70-е г.г. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западно-европейской и русской музыки. Влияние немецкой художественной традиции на мышление Шнитке. Связи с русскими духовными традициями, близость художественному сознанию композитора творческих принципов и философских идей Ф. Достоевского. преимущественная ориентация композитора на новаторский опыт музыки XX века (Г. Малер, А. Берг, А. Веберн, И. Стравинский, Д. Шостакович.

Шнитке – крупнейший теоретик музыки, автор исследовательских статей, посвященных творчеству отечественных и зарубежных музыкантов.

Тема 16. Музыкальная культура России рубежа XX – X1X вв.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

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

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

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

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

Основная литература

1. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN

978-5-8114-4541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145954

2. Кюи, Ц. А. Русский романс: очерк его развития : учебное пособие / Ц. А. Кюи. — 2-е, перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-4902-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133457 .

3. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-7379-0277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/41044

4. Огаркова, Н. А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века : учебное пособие / Н. А. Огаркова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-6040-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158898 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Огаркова, Н. А. Светская музыкальная культура в России XIX века : учебно-методическое пособие / Н. А. Огаркова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4341-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119120 .

6. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/56564 .

7. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112749

Дополнительная литература.

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994.

2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. - 440 с.

3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982.

4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985.

5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001.

6. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005.

7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994.

8. Савенко С. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011.

9. Акопян Л. Музыка XX века: энциклопедический словарь. М., 2010.

10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011.

11. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: ил.

12. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил.

13. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов

Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее).

14. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.
15. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: Композитор, 2014. - 192с.
16. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб: Астерион, 2010. - 178с.
17. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988.
18. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с.
19. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: Композитор, 2014. - 448 с.
20. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с.
21. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009.
22. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965.
23. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986.
24. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с.
25. Лобанкова Е.В.
26. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2.
27. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипсит", 2014. - 416с.
28. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил.
29. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил.
30. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013.
31. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 248с.
32. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 66с.
33. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с.
34. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с.
35. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2013. - 144 с.
36. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с.

37. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с.
38. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984.
39. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965.
40. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с.
41. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004.
42. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981.
43. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-XXI, 2010.
44. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006.
45. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. М., 1989.
46. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979.
47. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976.
48. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.
49. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы). Пути развития. Очерки. – М., 1988.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

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

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель – воспитание эрудированного профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений современного искусства. Задачи: дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике языка Новейшей музыки; рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины XX века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные тенденции современного композиторского творчества; познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на	*Знать:* – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль		36	7	–

Самостоятельная работа	**3**	72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Медитативность как новый тип художественного мышления (А. Тертерян, А. Пярт, В. Сильвестров, А. Кнайфель).

Эстетика *тишины* в современном композиторском мышлении (сочинения Дж. Кейджа, В. Сильвестрова, Л. Ноно, А. Пярта, А. Кнайфеля, С. Губайдулиной, Х. Лахенмана).

Новая жанровая система в эпоху Новейшей музыки: один из ведущих жанров Новейшей музыки — *«Музыка для…»*, его эволюция; радикальные жанры — *китч, перформанс*. Новая трактовка традиционных жанров в русле постмодернистских тенденций (симфонии, концерта, оперы).

Переосмысление понятия *фольклора* в контексте постмодернистского мышления: внесение его как контрастного экзотического элемента в общий сюжет произведения (в творчестве Н. Сидельникова, Р. Щедрина и др.).

Тема 2. Эстетика «договаривания традиции». Неофольклоризм

Феномен художественного «договаривания» (по А. Соколову) как специфический метод художественного мышления в культуре XX века. Различие в понятиях «договаривание своего» и «договаривание чужого».

«Договаривание как феномен *вытесненной культуры*», «период прерванной эволюции» художественной жизни — одна из ключевых ипостасей в XX веке. «Договаривание» «иссякающей традиции» в Европе (после фашистской диктатуры) и в России (после пролетарской контркультуры).

Произведения — структурные «двойники» в контексте концепции «договаривания своего» (“Nomos Alpha” и “Nomos Gamma” Я. Ксенакиса) и «договаривания чужого» («Итальянские песни» Э. Денисова / «Прерванная песня» Л. Ноно) в музыке второй половины XX века.

Уникальный образец «договаривания своего» в оркестровом сочинении “Metastasis” Я. Ксенакиса.

«Договаривание» принципиально новой концепции творчества в сочинении “Répons” П. Булеза.

Полистилистический прием *адаптации* в контексте «договаривания чужого» на примере сочинения — «Ричеркар» (Фуга-ричерката) А. Веберна. Другие примеры «договаривания чужого»: Скрипичный концерт “Offertorium” С. Губайдулиной и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского.

Проблема «договаривания» наследия прошлого века: *неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм*.

Неофольклоризм, характеризуемый принципиально иными методами работы с фольклорным материалом: синтез фольклорных истоков с современными технико-стилевыми тенденциями и приемами. Основные принципы *неофольклорного* мышления в музыке XX века. Удаление от «фольклорной волны» на Западе (1950—1960-е годы) и приверженность традиции претворения многообразных форм разных национальных культур в отечественной музыке. Множественные версии совмещения фольклорного/нефольклорного компонентов: фольклор и серийность, фольклор и сонорика, фольклор и джаз. Оригинальная личностная интерпретация и опосредованность фольклорного начала.

Сближение стилистики фольклора и современной техники композиции в Кантате «Сокровенны разговоры» для смешанного хора *a capella* с эпизодическим участием ударных (1975) *Николая Сидельникова*.

«Ночь в Галиции» (1996) *Владимира Мартынова* — русский традиционный театр, магический ритуал-обряд, концертно-сценическое действо или концептуалистская акция.

Фольклор и двенадцатитоновость: «Попевки» (1969) *Романа Леденёва*.

Тема 3. Авангард «второй волны»: серийность, сериализм, постсериализм. Творчество К. Штокхаузена, П. Булеза, Э. Денисова

Начало «Второй волны» европейского музыкального *авангарда* обозначено манифестными сочинениями: «Структуры» П. Булеза, «Контакты» К. Штокхаузена. Утверждение в западном музыкознании культурологической концепции «прерванной эволюции». Роль Дармштадтских курсов в формировании западноевропейского авангарда.

Серийность, сериализм, постсериализм: теория и техники.

Эстетические основы творчества ***Карлхайнца Штокхаузена*** — композитора и теоретика музыки, создателя ряда оригинальных концепций, а также создателя религиозно-философской мифологической концепции.

«Перекрестная игра» (“Kreuzspiel”) — рубежное сочинение в творчестве Штокхаузена, в котором строго и последовательно применена техника тотального сериализма.

Концепция «момент-формы», «статического» времени — стремление исключить ощущение развития во времени (от начала к концу).

Работа в Студии электронной музыки при Западногерманском радио в Кельне (1963—1977). Электронные композиции 50-х годов: «Песнь отроков» и «Контакты». Руководство группой, исполняющей «живую» (live) электронную музыку («Микрофония» I, «Микрофония» II).

Идея «мировой музыки», претворенная в «Телемузыке» и «Гимнах».

Ритуально-медитативная и космическая музыка в творчестве Штокхаузена. Алеаторическая композиция «Настрой» с непосредственным воплощением концепции статической «момент-формы». «Сириус» — как образец космической музыки.

Гепталогия (цикл из семи опер) «Свет»: концепция, мифологические основы, многоформульная техника.

Пьер Булез — один из самых активных и влиятельных представителей авангарда, композитор, дирижер, пианист, теоретик современной музыки, музыкальный критик, общественный деятель, организатор ансамбля “InterContemporaine”, создатель научного музыкального центра в Париже “IRCAM’a”.

Творческий путь Булеза: от серийности и тотального сериализма к алеаторике.

«Структуры» для двух фортепиано — структурированное сочинение Булеза, в котором серийный метод распространяется на многие параметры (ритмический, динамический, артикуляционный, тембровый).

Пропаганда новейшей европейской музыки в серии концертов, организованных Булезом — “Domaine musicale” (1954).

«Молоток без мастера» — как кульминационное сочинение в творчестве Булеза, написанное в сериальной технике.

Сочинения, претворяющие принцип ограниченной алеаторики: Третья соната для фортепиано, “Eclat” («Вспышка») и “Eclat/Multiples” («Многократная вспышка»).

Булез — крупнейший теоретик современной музыки. Лекции по серийной технике, прочитанные на Дармштадтских курсах, — в сборнике статей «Ориентиры».

Основные тенденции отечественного авангарда второй половины XX века. “Musica stricta” («Строгая музыка») и «Сюита зеркал» *А. Волконского* – первые отечественные додекафонные сочинения. Отечественные композиторы-авангардисты второй половины XX века: А. Волконский, Н. Каретников, А. Караманов, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Пярт.

Художественный мир и ярко выраженный индивидуальный стиль *Эдисона Денисов*а. Стилевая эволюция творчества: поиск индивидуального стиля в русле авангарда (60—70-е годы), период «стабилизации» (тотальный синтез техник, становление устойчивых идиом стиля).

Период становления собственного стиля (1960—1964): использование разнообразных композиционных техник — новотональная, серийно-додекафонная. Камерная музыка 60-х годов: “DSCH” для кларнета, тромбона, виолончели и фортепиано.

Новизна музыкального языка, связанная с неортодоксальным использованием серийной техники, в своеобразном кантатном цикле в творчестве Денисова: «Итальянские песни».

Тип лирического концерта в контексте сонорного стиля: Виолончельный концерт (1972).

Живописная красочность как индивидуальное свойство музыкальной образности Денисова в сочинении «Знаки на белом».

Период «стабилизации» стиля (с конца 70-х годов): свободное смешение всех техник музыкальной композиции в творчестве Денисова. Особая роль интонации EDS (EDiSon DEniSov) — звуковой монограммы композитора.

Реквием для сопрано, тенора, хора и оркестра (1980) — как одно из наиболее значительных сочинений композитора. Литературная основа, художественная концепция и жанрово-драматургические особенности произведения.

Особенности художественной концепции Денисова в лирической драме «Пена дней».

Элементы конкретной музыки в «Пении птиц» для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты.

Идея света в контексте художественно-эстетических взглядов композитора. Преобладание лиризма, богатство музыкальной экспрессии, утонченность музыкального языка — как ведущие особенности стиля Денисова.

Тема 4. Сонорика как один из ведущих эстетических принципов Новейшей музыки. Творчество Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого, С. Губайдулиной

Сонорика как музыкальное явление в музыке XX века. Определение понятия «сонорика» — как техники композиции, оперирующей темброзвучностями. Роль звуковысотного фактора, регистрового местоположения, количественного состава гармонического комплекса, континуального или дискретного (пульсирующего) типа звучности, а также тембровых, громкостных, артикуляционных свойств в организации сонорного материала.

Три типа сонорной музыки: *колористика* (тоновая музыка с сонорностью), собственно *сонорика* (термин Ю. Холопова; сонорная музыка с тоновостью) и *сонористика* (термин Ю. Хоминьского; сонорная музыка без тоновости).

Основные фактурные формы сонорной музыки: три простых — точка, россыпь, линия; три составных — пятно, поток, полоса. Понятие «звукового поля» и определение его параметров.

Кластер как понятие, классификация явления.

Классификация *звуковых типов Новой музыки Хельмута Лахенмана* (теоретическая работа 1966 г.): «каденционный» (Kadenzklang) — импульсный, колеблющийся, замирающий; «тембровый» (Farbklang); «флуктуирующий» (Fluktuationsklang); «фактурный» (Texturklang); «структурный» (Strukturklang).

Художественный мир и оригинальная стилевая концепция ***Дьёрдя Лигети***. Обращение композитора к технике *сонорного* письма и *микрополифонии*. Создание «статической сонорной композиции»: новый тип временной и ритмической организации музыкальной ткани. Музыкально-теоретическая деятельность Д. Лигети: «Превращения музыкальной формы», «Форма в новой музыке».

Сочинения, в которых отразились приемы сонорного письма: оркестровые — “Apparitions” («Видения», 1959), «Атмосферы» (1961), “Lontano” («Отдаленный», 1967); “Lux aeterna” для 16-голосного смешанного хора. Черты нового экспрессионизма второй половины XX века в Реквиеме (1965) для сопрано и меццо-сопрано соло, два смешанных хора и оркестра.

Польский музыкальный авангард второй половины XX века. Международный фестиваль современной музыки *«Варшавская осень»* (с 1956 г.) как один из признанных музыкальных центров Европы.

Композитор ***Витольд Лютославский***, в творчестве которого ассимилировались достижения современной западноевропейской музыки — от импрессионизма до авангарда. Особенности творческого пути: от неоклассицизма, неофольклоризма — через додекафонию, алеаторику, сонористику — к синтетическому стилю, сочетающему различные направления и техники XX века. Связь музыки Лютославского с национальной польской традицией.

«Траурная музыка» для струнного оркестра (1958), «Венецианские игры» для камерного оркестра (1961), Концерт для виолончели с оркестром (1970) — первые опыты в освоении новых техник (додекафония, сонорика, алеаторика).

Традиции малеровского песенного симфонизма в новых стилевых условиях музыки второй половины XX века, претворенные в вокальных циклах В. Лютославского: «Три стихотворения Анри Мишо» для смешанного хора, оркестра медных, деревянных и ударных инструментов (1963).

Тип алеаторики Лютославского — *контролируемая* (или *ограниченная*) в сочинениях: “Parolles tisees” («Вытканные слова») для тенора и камерного оркестра (1965), «Книга для оркестра» (1968), “Les Espaces du sommeil” («Пространство сна») для баритона с оркестром (1975).

Новая стилистика в творчестве Лютославского (с 70-х годов) — изысканный лиризм, утонченная камерность — в «Эпитафии» для гобоя и фортепиано (1979).

Характерные черты стиля *Кшиштофа Пендерецкого*: своеобразное соединение тенденций экспрессионизма и импрессионизма, неоклассицизма и неоромантизма; сонорное, серийное, тонально-интонационное письмо. Активные поиски композитором звуковой материи нового типа — сонорное сочинение «Трен памяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов (1960).

«Страсти по Луке» (1965) — пример возрождения жанра пассионов в музыке XX века.

Эволюция творчества в сторону неоромантизма: Концерт для скрипки с оркестром (1976).

Стилевая эволюция творчества ***Софии Губайдулиной***, мыслящей в музыке философски, религиозно и природно-космически. Общая периодизация творчества: 1) ранний этап — до 1965 года, 2) зрелый — от 1965 года, 3) сдвиг внутри зрелого — от 1978 года. Символика в ее творчестве, кроющаяся в тембрах, способах звукоизвлечения, ладах, числах, монограммах, названиях произведений. Особое место принадлежит сакральной символике.

Особенности музыкального языка Губайдулиной: «параметр экспрессии», ритмика, звуковысотная организация, драматургия.

Использование серийных техник в произведениях: Фортепианная соната (1965), Пять этюдов для арфы, контрабаса и ударных инструментов (1965), кантата «Ночь в Мемфисе» (1968). Эволюция отношения композитора к звуковому материалу после экспериментов с сериализмом.

Крупный замысел Губайдулиной мессы проприй в 70-е годы (Интроит, Градуал, Аллелуйя, Оффертoрий, Коммунио) — как месса с изменяемым текстом в течение литургического года.

Символика в “In croce” для виолончели и органа (1979) и «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра (1982).

Числовая символика в творчестве С. Губайдулиной на примере симфонии «Слышу… Умолкло» (1986).

Тема 6. Концептуализм как новый подход к содержательной функции произведения в музыке второй половины XX века. Экспериментализм Дж. Кейджа. Криптофония

Представитель экспериментального направления, новатор, первооткрыватель, философ и путешественник, революционер и изобретатель, живописец, поэт — *Джон Кейдж*. Феномен музыкально-художественной концепции Кейджа: установка на производство радикально нового, стремление расширить мир музыки с помощью звучащего и незвучащего («новая эра искусства звуков», по Ю. Холопову).

Открытия Кейджа: в областях звука и звуковысотности, ритмических структур, тембра, формы, нотации, жанра, инструментария и способов игры на нем. Предсказал и разработал многие из возможных путей и принципов развития музыкального искусства XX века: сонорика и сонористика, электронная (в том числе, *live electronic*), конкретная, пространственная, графическая, вербальная и виртуальная музыка, алеаторика и метод случайных действий, техника 25-звуковых хроматических рядов и техника временных пределов (*time-bracket technique*), репетитивность, индетерминизм и вариабельность, концептуализм, акциональность и музыкальный дизайн.

Изобретение *подготовленного (препарированного) рояля* (*prepared piano*) и связанной с ним техники *сонорной модальности* (термин М. Переверзевой) как принципа организации музыкального материала. Сочинения периода «подготовленного фортепиано» (конец 1930-х — начало 1950-х годов): «Вакханалия» (“Bacchanale”, 1938—1940), «Сонаты и интерлюдии» (“Sonatas and Interludes”, 1946—1948).

Техника числовых рядов в пьесе «Вторая конструкция» (“Second construction”, 1940) для ансамбля ударных (четыре исполнителя) с участием препарированного рояля.

Влияние восточной философии — дзэн-буддизм, древнекитайская книга «И-Цзин» («Книга перемен») — на сочинения 50-х годов, основанные на методе случайности или *алеаторики*: «Музыка перемен» (“Music of Changes”, 1951), «Воображаемый пейзаж № 1—5» (“Imaginary Landscape”, 1939—1952).

Концепция музыки тишины, музыки молчания в пьесе «4’33’’» (1952) для любого инструмента.

Обращение Кейджа к *хэппенингу* в 60-е годы, включавшему элементы рока, джаза, электроники, современного танца, кинопроекции, фортепиано и голоса.

Европеры Дж. Кейджа 80-х годов, каждая из которых представлена музыкой, вербальными программами и комментариями, световым оформлением, костюмами, декорациями и сценическим действием.

Криптофония (термин композитора С. Невраева) — как новое явление в музыкальном искусстве Новейшего времени — «перекодирование некоего вербального смысла в музыкальный на основе произвольно избранной автором системы алфавитно-тоновых соответствий» (И. Сниткова). Авторская система буквенно-звукового «алфавита», на основе которого шифруется вербальный текст, в сочинении криптофониста *И. Соколова* «О Кейдже».

Тема 7. Музыкальная монограмма в музыке второй половины XX века. Ономафония

Имя собственное и его смысловой эквивалент в музыке — звуковая монограмма, выступающая как «музыкальное имя». Множество терминов этого явления в музыкальном искусстве: *монограмма*, *анаграмма*, *эмблема*, *энигма*, *криптограмма*, *литерафония*. Суть монограммы определяется и как вербальное, и как живописно-изобразительное шифрование.

Ономафония — новый термин, характеризующий смысл оперирования музыкальным именем собственным конкретно в Новейшее время, и охватывающий более широкую смысловую и структурную панораму, чем *монограмма*. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. *Монограмма* — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии.

Этимология и обоснование нового термина. Под *ономафонией* (от греч. *όνομα* — имя, название и *φωνή* — звук) понимается процесс «перевода», транскрипции *имени собственного*, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).

Формы и принципы ономафонического шифрования: на основе антропонимов (инициалы, полная или «усеченная» фамилии, мужские, женские имена), патронимов (отчество), имени и фамилии.

Различные принципы вербально-звуковой зашифровки: буквенная, слоговая и смешанная (буквенно-слоговая). Рифмующиеся концовки монограмм BACH, DSCH, ADSCH.

Изобретение композиторами собственных звуковых «алфавитов» (криптофоническая традиция): например, собственный «алфавит» Д. Смирнова; система буквенно-звукового «алфавита» И. Соколова.

Музыкальное имя в историческом контексте. Ранние образцы: тема мессы Жоскена Депре «Hercules dux Ferrariae», «музыкальная подпись» Орландо Лассо; в музыкальном искусстве Средневековья и Возрождения. Имя собственное как музыкально-риторическая фигура в эпоху барокко. Монограмма И. С. Баха BACH (появляющаяся на протяжении

последующих веков во многих сочинениях) — как символ творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия и определенный смысловой концепт. Отсутствие имен-шифров в эпоху классицизма. В эпоху романтизма возрождение практики риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идеи тайны, игры. Интерес к символико-звуковым сочетаниям в творчестве Р. Шумана.

Новые цели и функции ономафонической номинации в XX веке. «Вхождение» ономафонической эмблемы в постмодернистскую игру, в которой «чужой» материал (монограмма) помещается в условия активного стилевого диалога с учетом новых композиционных техник письма.

Тенденции использования монограмм в композиторской практике XX века: имя, «вписанное» в монументальную симфоническую концепцию (монограммы Баха и Шостаковича в симфониях Шостаковича, Concerto grossi и симфонии А. Шнитке, Пятой симфонии Б. Тищенко, Реквиеме В. Сильвестрова); имя-шифр в произведениях мемориального жанра (музыкальные приношения Д. Шостаковичу с монограммой DSCH в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; *Д. Смирнов* «Элегия памяти Эдисона Денисова» (версия А: для виолончели соло; версия В: для 16 исполнителей, 1997)); оригинальная тенденция — монограммы в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко) (Третья симфония А. Шнитке, Струнный квартет № 6 Д. Смирнова).

Ономафония в структуре музыкального произведения с точки зрения *фактурного уровня*. Ономафоническая тема в гомофонно-гармонической и полифонической фактурах: *А. Шнитке* Фортепианный квинтет (II ч., 1976), *Л. Любовский* «Полифонические вариации на тему B-A-C-H» (1970). Ономафоническая тема-серия в 12-тоновом материале: *Э. Денисов* «DSCH» для кларнета, виолончели, тромбона и фортепиано (1969). Ономафония в сонорно-тематическом комплексе. *А. Пярт* «Коллаж на тему B-A-C-H» для струнного оркестра, гобоя, клавесина и фортепиано (1964). *Ономаритмия*. *С. Загний* «Этюды на ритм BACH» для органа или любых мелодических инструментов (1984).

Ономафония с точки зрения *композиционно-драматургического уровня*. Ономафония в структуре музыкальной темы сочинения: *А. Шнитке* «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» для двух скрипок или одной скрипки и магнитофонной записи (1975). Ономафоническая лейттема. *Б. Тищенко* Пятая симфония (1976). Ономафония в жанре «краткой истории музыки»: *А. Шнитке* Третья симфония (1981), *Д. Смирнов* Струнный квартет № 6, ор. 106 (1998). Ономафония как имманентная структура композиторского стиля.

Монограмма BACH в импровизационной музыке: цикл «B-A-C-H: Хроматическая Вселенная» *Питера Херберта* (“B-A-C-H: A Chromatic Universe”, 2000).

Тема 8. Электроакустическая музыка.

Электронная музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Исторический экскурс возникновения электронной музыки. Интенсивные поиски новых источников звука привели к качественному скачку в области музыкального творчества: предельное расширение звукового пространства, изобретение электронных музыкальных инструментов (поющая дуга, телгармониум, интонарумори, оптофоническое фортепиано, терменвокс, электронная гармоника, сонар, волны Мартено, звучащий крест, ритмикон, виолончель Термена, экводин, вариофон, эмиритон, волновой орган, орган Хаммонда и др.).

Конкретная музыка (Musique Concrète) — музыка, основанная на символической системе нотации, представляющей звуки, которые надо воспроизвести инструментами или голосом. Пьер Шеффер — основатель, пропагандист и теоретик конкретной музыки; его «Исследование конкретной музыки» (1952). *Шеффер П. / Анри П.* «Симфония для одного человека» (“Symphonie pour un homme seul”, 1955).

Электронная музыка (Elektronische Musik) — основным качеством которой является исключительно синтетический звуковой материал, названный электронным в начальном

своем проявлении. Работа исследовательской лаборатории — Кёльнской студии электронной музыки при радиостанции WDR. Принципы Live electronic («живой» электронной музыки). Электронные сочинения Пьера Булеза, Анри Пуссёра, Лючано Берио, Маурисио Кагеля, Дьёрдь Лигети, Яниса Ксенакиса. *К. Штокхаузен* «Песнь отроков» (“Gesang der Jünglinge”, 1956) — первое крупное сочинение Кёльнской студии. *Д. Лигети* «Артикуляция» (“Artikulation”, 1958).

Компьютерная музыка, использующая в процессе музыкальной композиции формальные алгоритмы. Музыкальные языки программирования (C-Sound, SuperCollider, MAX/MSP и др.). Два подхода *Леджарена Хиллера*: детерминированная процедура и стохастическая (вероятностная) процедура. *Интерактивная музыка* — ответвление компьютерной и алгоритмической композиции.

Стохастическая музыка — техника, при которой элементы композиции определяются согласно теории вероятности и больших чисел. *Янис Ксенакис* — автор термина «стохастическая музыка», специальной программы SMP — Stochastic Music Programm и теоретического труда «Формализованная музыка. Новые принципы формализации музыкальной композиции».

Электроакустическая музыка — термин, объединивший три понятия: конкретная, электронная и компьютерная музыка. Термин *Франсуа Бэль «Акусматика» (Musique Acoustique)*, характеризующий музыку, созданную в студии и затем перенесенную в концертный зал.

Принципы нотации в акусматике. *Сонограмма* как диаграмма распределения спектральной энергии акустического источника в координатах частоты и времени.

Открытия в области электроакустической музыки в России (60-е годы XX века). Открытие Московской экспериментальной студии электронной музыки (1967). Создание синтезатора АНС (Е. Мурзин, 1957). *Э. Артемьев* «Двенадцать взглядов на мир звука» (1969), *А. Шнитке* «Поток» (1968), *Э. Денисов* «Пение птиц» (1969). Ассоциация электроакустической музыки при Союзе композиторов (1990); Термен-центр при Московской консерватории (1992) — новый толчок к развитию электроакустической музыки в России.

Тема 9. Медитативность как свойство музыкального мышления в музыке второй половины XX века. Творчество А. Пярта, В. Сильвестрова

История формирования понятия *медитация*. Существование длительной исследовательской традиции, интерпретирующей медитацию как сугубо восточный феномен. В качестве «созерцания», «углубленного размышления» корни медитации — в эпоху поздней античности и в западноевропейской культуре.

Основные типологические признаки медитации: безмыслие, не-деяние, отрешение, бесстрастие, аффективная нейтральность, иррациональность, трансцендентность, мгновенность, интуитивизм, архетипичность.

Медитативность как свойство музыкального мышления, суть которого — рефлексия как ведущая сфера содержания, порождающая характерный комплекс выразительных приемов.

Основные характеристики музыкальной медитативности: дух познания, универсальность концепций, архетипичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, монологичность, объективный и надличностный характер высказывания, его концентрированность, статика, единообразие материала.

Активное проявление медитативности в эпоху второго музыкального авангарда — *авангардистская медитативность*.

Устремление к рефлексии, ретроспекции, интровертности в начале 70-х годов XX века — *постмодернистская медитативность*.

Эстетика *«новой простоты»* как специфическое явление русской музыки, возникшее в 1970-е годы, в период переоценки достижений авангарда, «усталости» от его агрессивного

радикализма, кризиса коммуникативной функции музыки. Переосмысление процессов жанро- и формообразования. Проявление этой концепции в формах медитативной лирики, неоромантизма, минимализма, неоканонической стилистики в творчестве целого ряда композиторов: С. Губайдулиной, А. Кнайфеля, В. Мартынова, А. Рабиновича, А. Тертеряна, Г. Канчели, А. Пярта, В. Сильвестрова.

Творческий путь ***Арво Пярта*** от авангардных техник к эстетике «новой простоты». Стиль *"tintinnabuli"* — авторский стиль Пярта, основанный на простейших звуковых элементах. Основные признаки: обращение к духовной тематике; тенденция максимальной экономии выразительных средств; диатоника и неомодальность, фактура на основе гармонического двузвучия (М-голос и Т-голос); модально-гармоническое многоголосие, приемы ренессансной полифонии, ритмика, напоминающую мензуральную, точная и вариантная повторность. Эволюция *tintinnabuli*-стиля: первый тип — аскетический вариант, решенный малым количеством голосов; второй тип — сонорный вариант, реализованный значительным количеством голосов; третий тип — модально-гомофонный вариант, с усиленной ролью аккордовой вертикали. "Tabula rasa" («Чистая доска», 1977) — типичный образец сплава видимой / слышимой простоты и сложности структурной организации. Число, организующее форму, в композиции "Fratres" («Братья», 1977). Ономафонические формулы в сочинении «Если бы Бах разводил пчел…» (1976).

Валентин Сильвестров — один из крупнейших композиторов современности. Сложные условия социально-политической ситуации рубежа 50—60-х годов в становлении его творчества. Принципиальная художественная позиция, отличавшая композитора. Эволюция творческого метода от авангардных техник, пуантилистического письма, сонористики, алеаторики, полистилистики к *«метафорическому стилю»* в русле *«нового традиционализма»* или *«неоромантизма»*. «Неактуальная» романтическая стилистика в «Китч-музыке» для фортепиано (пять пьес, 1976) и в вокальном цикле «Тихие песни» для голоса и фортепиано (1974—1977). Тон «тихого» интонирования, явление «послезвучания» в жанре *постлюдии*. Идея постлюдийности в «Постлюдии DSCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1981) и в Пятой симфонии (1982). Реинтерпетация жанра реквиема в «Реквиеме для Ларисы» (1997—1999).

Тема 11. Спектральная музыка.
Творчество Т. Мюрая, Р. Тессьера, М. Левинаса, Ж. Гризе.

Создание музыкального коллектива нового типа *"Groupe de l'Itinéraire"* («Группа маршрута», «Пути в будущее», 1973) по инициативе трех композиторов и исполнителей: Тристана Мюрая, Рожера Тессьера, Михаэля Левинаса (позднее — Жерар Гризе и Юг Дюфур). *"Groupe de l'Itinéraire"* — школа, включающая в себя разноплановые высокохудожественные сочинения, развернутые эстетико-философские эссе, углубленные теоретические исследования.

Основные принципы "Groupe de l'Itinéraire": детальное изучение спектра определенного звука на предкомпозиционном этапе творческой работы; идея вслушивания в звук раскрывается на качественно новом уровне; звук как бы рассматривается под микроскопом во всех фазах своего бытия, от атаки до затухания; при помощи новейших измерительных приборов создается визуально воспринимаемая модель звука в многомерном пространстве — *спектрограмма*, отражающая иерархию обертонов и порядок их появления, кривые интенсивности частот и т.д. *Спектральный анализ* — как этап практической работы композитора в разложении звука на мельчайшие составляющие и в итоге уяснение его природы.

Включение приемов, освоенных электронной музыкой (фильтрация, реверберация, частотная модуляция), в спектральный метод. Характерная новация композиторов-спектралистов — *инструментальный синтез (la synthèse instrumentale)*, своего рода проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра.

Закономерности (пары понятий), искусственно моделируемые в спектральной музыке (по Ж. Гризе):

— Микрофония / Макрофония;

— Микросинтез / Макросинтез;

— Спектр инструментальный / Спектр синтетический.

Форма-поток — как струящееся бесцезурное развитие, в котором неуловимо меняются фазы состояний-длений — характерная для музыки XX века новация. «Дыхание формы» в спектральной музыке как сущность ее развертывания, основа ее ритма, ощущаемого на разных уровнях.

Пьесы “Périodes” («Периоды», 1974) для 7 исполнителей, “Modulations” («Модуляции», 1976—1977) для 33 исполнителей *Ж. Гризе*.

Пристрастие к электронике в звуковом синтезе: *Т. Мюрай* “Désintégrations” («Расщепления», 1982) для 17 инструментов и электронных звуков.

Тема 12. Постмодернизм как универсальный тип мышления художественного творчества в музыкальном искусстве XX — начала XXI веков

Общая картина музыкального постмодерна. Значение термина *«постмодернизм»*. Отсутствие устойчивого определения термина. Представление о постмодернизме как о стилевом направлении в искусстве, типе мышления, политической ситуации (культурный синоним демократии по Б. Парамонову), стилевой константе в искусстве (явление, которое появляется в культуре перманентно, после всякого модернизма, «порог кризиса в каждой эпохе», как писал У. Эко).

Общественно-научные и социологические законы «постсовременности» в труде Ж. Ф. Лиотара «Состояние постмодерна». Связи и закономерности в сопоставлении модерна/постмодерна.

Основные принципы постмодернистской эстетики: ритуальность, идея комментирования, ситуация диалога с самой музыкальной культурой (техника полистилистики), новая простота, ирония, игровое начало, анонимность творчества (отказ от авангардной претензии на оригинальность), идея тишины (как реакция на то, что уже состоялось, было сказано), постлюдийность (как некое послесловие), опора на праэлементы музыкального языка, принципиальная незавершенность произведения, его разомкнутость в общекультурное пространство.

Стилистическая и стилевая многоплановость в Симфонии для восьми голосов и оркестра (1968—1969) *Л. Берио*.

Метастиль и категория времени в сочинении *В. Тарнопольского* «Маятник Фуко» для инструментального ансамбля (2004).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыка второй половины XX — начала XXI веков» установлен в соответствии с учебным планом. В конце седьмого семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, участие в решении кейсов)

– письменные (практические контрольные работы, тесты)

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

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

Основная литература

1. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145992 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сакмаров, И. О. Современная музыка. На пути к новой классике / И. О. Сакмаров. — 3-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-7597-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162336. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134415. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Абдуллина, Г. В. Пассакалия и чакона в современной музыке : метаморфозы жанров (Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения). 1950-2007 : монография / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-7379-0956-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131668. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1975

Дополнительная литература

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну: Учебное пособие. М., 2011.
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие // Отв. ред. Н. А. Гаврилова. М., 2007.
3. Теория современной композиции: Учебное пособие // Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
4. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник // Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб., 2005.
5. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. М., 2004.
6. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
8. Курбатская С. Серийная музыка: Вопросы истории, теории, эстетики. М., 1996.
9. Мартынов В. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М., 2005.
10. Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.
11. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1, 2. М., 1994, 1996.
12. XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М., 1995.

Электронные образовательные ресурсы.

– информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
– http://music.edu.ru /Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция
– http://bibliotekar.ru / Электронная библиотека
– http://ru.wikipedia.org / Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры; История музыки; Музыкальные термины; Музыкальные течения
– http://www.school.edu.ru / Российский общеобразовательный портал
– http://books.org.ua:8081/ Электронная библиотека. Разделы: художественная литература, научная и образовательная литература
– http://www.rsl.ru / Российская государственная библиотека

- http://www.nlr.ru:8101 / Российская Национальная библиотека
- http://www.classicmusicon.narod.ru
- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka
- http://www. gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan/07.php
- http://www. gumer.info/textbooks.php / Библиотека Гумер – Учебники
- http://www. window.edu.ru / Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- www.theremin.ru
- http://youngcomposers.ru/ru/
- http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=88213
- http://www.ccmm.ru/

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;
- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		**108**		

4. Содержание дисциплины (модуля)

В содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль – Музыкальная журналистика) входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, обусловливающее формирование у студентов способности и готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.

Также содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и психология» составляет:

- изучение основных направлений музыкальной психологии; исторических этапов развития музыкальной психологии;
- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной психологии;
- анализ основных направлений развития зарубежной психологической на - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;
- анализ специфики творческого мышления;
- изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;
- изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;
- раскрытие психолого-педагогических аспектов преодоления сценического волнения;
- рассмотрение психологических свойств личности музыканта: музыкальность, исполнительская воля, артистизм, музыкальное воображение;
- раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;
- основные этапы процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;
- развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах;
- характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII века;
- развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке;
- развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке;
- становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан;
- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;
- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;
- современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.
- формы и методы музыкального обучения и воспитания;

- сущность основных музыкально-педагогических концепций;
- современные проблемы музыкальной педагогики и образования и способы их решения.

4. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля)

Разделы и темы:

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

1. Музыкальная психология как наука.

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

2. Личность музыканта.

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

3. Психология творчества.

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

4. Музыкальное сознание.

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

5. Музыкальные способности.

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.
- Структура и классификация музыкальных способностей.
- Особенности развития музыкальных способностей.
- Музыкальность как интегративное качество.
- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.
- Понятие компенсации.
- Психология музыкальной одаренности.

6. Музыкальный слух.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.

- Особенности работы архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Психология музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Музыкальное мышление.

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
- Специфика развития музыкального мышления.

10. Музыкальная память.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и непроизвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

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

12. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

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

13. Музыкальная педагогика как наука и искусство.

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

14. История становления и развития музыкальной педагогики.

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

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.

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

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.
- Цели и задачи профессионального музыкального образования.
- Принципы музыкального образования.
- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.
- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.

17. Основные этапы процесса музыкального обучения.

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.
- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта
- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.
- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.
- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.
- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.
- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.
- Метод семантического анализа.

19. Современные педагогические технологии и особенности их применения в области музыкальной педагогики.

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

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.
- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.
- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.
- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.
- Развитие педагогического мышления музыканта.
- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России.
- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования.
- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля:

- вопросо-ответные собеседования;
- доклады по темам курса:
- написание рефератов;

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях.

Формы итогового контроля: контрольный урок в первом семестре, зачет во втором семестре.

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

Основная литература

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

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

Дополнительная литература

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

музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.
19. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г.М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. /Вопросы музыкальной педагогики.Вып.1. –М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997.
44. Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.
45. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994.
46. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ФОРТЕПИАНО

Разработчик: Сафина Земфира Табрисовна, доцент кафедры фортепиано

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

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

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать:* - традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; - приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением
	Уметь: - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы
	Владеть: - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации
ПК-12. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность на фортепиано	*Знать:* - принципы организации самостоятельных занятий на фортепиано, - основной фортепианный репертуар разных эпох и стилей.
	Уметь: - исполнять наизусть сочинения разных жанров и стилей

	соло и в ансамбле; - играть с листа незнакомое произведение средней трудности, транспонировать несложные сочинения в другую тональность; - выступать в роли концертмейстера; - создавать просветительские программы, сочетающие исполнение музыкального сочинения и словесные комментарии.
	Владеть: - техническими навыками игры на фортепиано; - навыками самостоятельной работы

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**16**	159	1, 2, 3, 5	4, 6
Самостоятельная работа		417		
Общая трудоемкость		576		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль: Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ), построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности и осуществляется в двух вариантах: ***очной и заочной***. Для журналистов курс фортепиано, как единственная исполнительская дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Курс фортепиано также способствует умению хорошо ориентироваться в различных жанрах, стилях и направлениях музыки. Инструмент фортепиано сопутствует музыкальным журналистам на всём протяжении его учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность творческого поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых программ и планированием учебного репертуара:

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для журналистов;
- планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;
- подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом. Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его подготовки по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых профессионально-исполнительских данных.

Учебная программа для менеджеров состоит из фортепианного (сольного и ансамблевого) раздела. Фортепианный раздел включает все основные формы: полифонию,

крупную форму и пьесы. Семестровые программы данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов.

Программные требования

Курс	Семестр	Программа	Вид аттестации	Срок
I	1	Полифония композитора эпохи барокко (кроме И.С.Баха) Пьеса композитора-романтика	контрольный урок	зимняя сессия
		2 пьесы композиторов XVIII в. *(по нотам)*	контрольный урок	октябрь
	2	Полифония (2 части сюиты И.С.Баха или его современников) Соната (сонатина) композитора эпохи классицизма (*I часть*)	зачет	летняя сессия
		2 аккомпанемента из вокального цикла *(по нотам)*	контрольный урок	март
II	3	Полифония *(по выбору)* Крупная форма (рондо, вариации и т.д.)	зачет	зимняя сессия
		Миниатюра *(по нотам)*	контрольный урок	октябрь
	4	Полифония (И.С.Бах – инвенция, маленькая прелюдия и фуга, ХТК) Пьеса композитора XX-XXI вв.	экзамен	летняя сессия
III	5	Полифония XX-XXI вв. Пьеса (эстрадно-джазовая, «легкий» жанр, музыка из кинофильмов)	зачет	зимняя сессия
		Пьеса композитора- импрессиониста *(по нотам)*	контрольный урок	октябрь
	6	Полифония Крупная форма Пьеса или ансамбль *(ансамбль по нотам)*	дипломный экзамен	летняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом, втором, третьем, пятом семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, в четвертом и шестом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

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

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

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

Список литературы

1. Абдуллина А.А. Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.
2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность:

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.
3. Боголюбова Л.Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
4. Виктор Столов пианист и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120с.: +CD
5. Гринес О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.
6. Зеленкова Е. Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с.
7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с.
8. В помощь пианисту-конкурсанту: Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 2015. - 22с.
9. Гимадиева Р. Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с.
10. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
11. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно-методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
12. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
13. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных зведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с
18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.
19. Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. - Чебоксары, 2016. - 147с.

20. Фортепианная культура России: история и современность: Музыкальная эпоха и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).
21. Гареева, М.А. Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.
22. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.
23. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.
24. Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.
25. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек,

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности.

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Начало работы в Word 2010.

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

Тема 2. Основные возможности Word.

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

Тема 3. Форматирование текста.

Виды и способы нумерации страниц. Использование особого колонтитула для первой, титульной страницы. Понятие «колонтитулы» и их применение в документе, виды колонтитулов. Виды маркирования в документе Word, составление списков: нумерованные, маркированные, многоуровневые и т.д. Выравнивание текста, его основные виды: по центру, по правому краю, выравнивание по ширине. Функция «форматирование по образцу»: применение функции нажатием кнопки. Разрешение и запрет автопереноса слов. Функция изменения регистра. Специальные символы: их применение в тексте. Оформление колонок в тексте.

Набор стандартных тем оформления текста. Разбивка текста на разделы. Создание закладок.

Тема 4. Требования к оформлению текста.

Настройка стандартных параметров «поля», «шрифт», «кегль», «абзац», «междустрочный интервал», и т.д. Выбор шрифта и его разновидности: Serif и Sans Serif. Применение шрифтов в печатной продукции и в интернете. Понятие «Неразрывные пробелы», правила их применения в тексте: между фамилией и инициалами, между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам, между числами и относящимися к ним единицами измерения, внутри сокращений и им подобных и т.д. Правила оформления сносок концевых и подстрочных: различие в размере на 2 пункта, правила подборки шрифта. Правила оформления заголовков.

Оформление списка литературы: список литературы размещается в конце текста, сортируется по алфавиту.

Тема 5. Дополнительные возможности Word.

Использование буфера обмена, применение буфера, хранение информации при составлении текста. Создание буфера, складирование информации в буфер. Вставка текста из буфера обмена. Удаление информации из буфера.

Функция «Смарт-теги»: включение, применение, управление, отключение смарт-тегов, разновидности смарт-тегов. Вставка в текст текущего времени и даты.

Экспресс-стили — функция, позволяющая просматривать набор стилей перед тем, как применить их к тексту. Выбор Экспресс-стилей. Создание и изменение стилей. Создание нового стиля.

Функция «Поле»: позволяет автоматически вставлять в документ определенную информацию, а так же изменять ее. Вставка полей при помощи команд «Меню». Основные и наиболее популярные поля Word. Основные операции с полями.

Тема 6. Работа с таблицами.

Создание простейшей таблицы посредством кнопки «вставка». Рисование таблицы: выбор ширины линии, форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу. Преобразование таблицы в текст. Вставка таблицы Excel. Вставка экспресс-таблицы. Работы с таблицей: вставка пустой строки перед таблицей, добавление строк и столбцов, разделение и объединение таблиц, удаление содержимого таблицы, удаление ячеек, объединение ячеек, нумерация ячеек таблицы, свойства таблицы, форматирование текста в таблице. Применение стилей таблиц. Средства перемещения по таблице: комбинации клавиш Tab, Shift+Tab, Alt+Home, Alt+End и т.д. Сортировка данных в таблице.

Тема 7. Средства рисования Word.

Построение рисунков в виде фигур, вставка фигур, изменение готовых фигур: перемещение, изменение размера, поворот и деформация фигуры. Простейшие действия с фигурами: группировка объектов, порядок объектов, привязка рисунка к сетке для перемещения объекта с фиксированным шагом, изменении автофигуры, заливка фигуры, построение объемной фигуры.

Тема 8. Работа с графическими изображениями.

Способы вставки рисунков в текст. Извлечение рисунков из документа. Использование стилей рисунков и методы изменения их размера. Возможности работы с фигурным текстом WordArt.

Вставка рисунков из коллекции Word. Способы вставки рисунка из файла: «Вставить» (рисунок вставляется в документ без связи с исходным файлом), «Связать с файлом» (изменения в файле с рисунком отражается в документе) и «Вставить и связать» (метод, объединяющий оба варианта). Различия между графическими форматами: BMP, TIFF, JPEG, GIF, PNG. Способ извлечения рисунка из документа Word посредством сохранения документа как веб-страницы.

Работа с рисунком: изменение цветового формата, стили рисунка, обтекание рисунка текстом, изменение размера рисунка, восстановление полного отображения рисунка в тексте. Вставка и редактирование фигурного текста WordArt, форматирование объекта WordArt.

Тема 9. Работа с гиперссылками.

Гиперссылка — ссылка, позволяющая осуществлять переход к другим страницам данного документа, другим документам и файлам. Виды гиперссылок: гиперссылка на фрагмент в документе, гиперссылка на другой документ, гиперссылка на аудио и фидеофайл, гиперссылка на Интернет-ресурс. Последовательное создание гиперссылки. Применение закладок при создании гиперссылки. Удаление подсказки на клавишу Ctrl при переходе на гиперссылку. Применение макроса для быстрого преобразования гиперссылки в текст.

Тема 10. Создание оглавления средствами Microsoft Office Word.

Оглавление как создание списков всех заголовков. Создание оглавления при помощи применяемых стилей заголовков. Редактирование и форматирование выбранного стиля. Применения выделения фрагментов текста в качестве заголовков. Работа с автособираемым оглавлением и использование шаблоном оглавления как завершающий этап работы.

Тема 11. Работа с макросами.

Макрос — последовательность действий в документе Word, записанная под определенным именем. Применение макроса, возможности макроса — упрощенное форматирование текста. Создание, запись и выполнение макроса. Вызов макроса при помощи комбинации клавиш. Редактирование записанного макроса. Удаление макроса.

Тема 12. Работа с Power Point.

Основные принципы работы в программе. Оформление презентации Power Point, правила подбора шрифтов, применения анимации, применение гиперссылок, вставка видео и аудио файлов.

Тема 13. Работа с презентацией Prezi

Знакомство с программой Prezi. Знакомство с онлайн версией программы, составление презентации Prezi, управление презентацией.

Тема 14. Работа с Adobe Photoshop

Знакомство с основами работы в Adobe Photoshop. Создание файлов, создание слоёв, знакомство с основными инструментами программы.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Современные информационные технологии» установлен в соответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущего контроля по дисциплине «Современные информационные технологии»:

– устные (собеседование)

– письменные (форматирование текста в документе, выполнение заданий).

Зачет сдается в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-7389-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160198 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149653. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Одинокова, И.Н. Акустические принципы дифференциации консонанса и диссонанса как одна из стержневых линий в учебной дисциплине «основы музыкально-теоретических знаний» / И.Н. Одинокова // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. — 2016. — № 3. — С. 59-65. — ISSN 2309-1428. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/301817. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Панкевич, Р.В. Инновационные методы применения информационных технологий в музыкальном образовании / Р.В. Панкевич // Педагогическое образование в России. — 2015. — № 7. — С. 147-151. — ISSN 2079-8717. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296497. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Пашнина, И.И. Базы данных метаданных по музыке:проблемы создания и использования в учебном процессе / И.И. Пашнина, В.Г. Полюшкин // Культурная жизнь Юга России. — 2015. — № 1. — С. 26-30. — ISSN 2070-075X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/293618. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Косяченко, Б. В. Лекции по музыкальной информатике : учебное пособие / Б. В. Косяченко, О. В. Садкова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2019. — 128 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155827. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/
Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.
Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.
Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский
3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/
Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.
Официальный сайт Майкрософт:
http://office.microsoft.com/ru-ru/??Origin=EC010227221049&CTT=2

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС

Разработчик: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основная цель дисциплины (модуля) «Специальный класс» - формирование специалиста, полностью готового к профессиональной деятельности по практической музыкальной журналистике со специализацией на событиях музыкальной отрасли академической музыки. Основные задачи: изучить принципы научно-исследовательской работы как основы профессиональной деятельности журналиста; освоить практические форм научной работа в журналистике, закрепив их в профессиональном портфолио.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать*: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;

	– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять

	деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.
ПК-10. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	*Знать:* – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	Уметь: – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.
ПК-11. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской / слушательской аудитории	*Знать:* – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	Уметь: – осуществлять в составе группы работу по исследованию зрительской / слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	Владеть: – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 37 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с четвертого по восьмой семестры.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	37	229	4, 5, 7, 8	6
Самостоятельная работа		1103		

Общая трудоемкость		1332		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Работа в специальном классе, осуществляемая в постоянном контакте педагога и студента, объединяет знания, полученные студентом за предыдущие годы, и выдвигает вместе с тем новые, более сложные задачи, определяющие разнообразие форм работы в этом классе. Эти формы включают в себя письменные задания разных масштабов, жанров и уровней сложности (курсовые работы), подготовку устных докладов и сообщений в классе или в научно-творческом обществе.

Акцент на той или иной форме работы требует от руководителя максимальной чуткости, учёта индивидуальных интересов студента и его интереса к тому или иному виду исследовательской деятельности в сфере музыкальной журналистики.

Основная цель дисциплины (модуля) – подготовка студента к разработке и написанию дипломного проекта, который суммирует и обобщает весь опыт, накопленный студентом при написании им различных курсовых работ, и возводит его на новую научную ступень, способствует выработке навыков чёткого литературного изложения, точного научного мышления.

Полезной и гибкой формой работы, особенно на первых этапах занятий в спецклассе, могут служить небольшие письменные работы, различные по тематике и жанру, например, обзор специальной литературы, аннотация, перевод научной или научно-практической статьи, небольшое научное исследование и т.д. Воспитывая у студента те или иные практические навыки, такая форма работы может помочь ему в окончательном определении темы дипломного проекта или его аспекта.

Раздел I. Определение направления исследования и подготовки фактологической базы

Тема 1. Определение основного направления исследования.

Разработка основной научной проблематики, актуальной на современном этапе развития музыкальной журналистики. Определение общей тематики и материала исследования, постановка целей и задач дипломной работы, определение путей и методов их решения. Планирование работы над дипломом. Составление библиографического перечня по теме дипломной работы. Работа со справочными изданиями и научной литературой.

Тема 2. Проработка источников по теме дипломной работы.

Определение источниковой базы исследования, стратегии и тактики сбора материалов по теме дипломной работы.

Отбор материалов для исследования.

Раздел II. Разработка основной научной проблематики исследования

Тема 3. Разработка плана-конспекта научного исследования.

Уточнение темы дипломной работы. Разработка научной проблематики по теме работы. Уточнение структуры и создание тезисного плана исследования. Определение исследовательских задач на каждом этапе работы с учетом особенностей проработанного источникового материала.

Выделение отдельных аспектов исследования. Совершенствование методики исследования. Работа над текстом диплома и апробация отдельных положений в виде докладов на научных конференциях (семинарах). Освоение специальной литературы.

Тема 4. Подготовка приложений к дипломной работе.

Систематизация материала, схем, в которых суммируются и обобщаются результаты проделанной работы. Конкретизация и уточнение проблематики исследования на основе результатов анализа материалов.

Решение вопросов о форме представления источников в приложении сообразно целям и задачам дипломного исследования, специфике материала.

Раздел III. Создание и оформление текста дипломной работы

Тема 5. Написание чернового текста дипломной работы.

Формулировка наименований и конкретизация содержания каждого из разделов работы. Создание черновых вариантов отдельных разделов (глав) исследования. Работа по сведению фрагментов текста диплома воедино. Написание введения и заключения. Уточнение понятийного аппарата, используемого в работе.

Завершение работ по оформлению приложений к диплому.

Тема 6. Завершение работы над текстом.

Совершенствование логики и последовательности изложения содержания в отдельных главах и разделах работы. Работа над стилем изложения. Сверка цитированных материалов с источниками.

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Специальный класс» установлен в соответствии с учебным планом.

Формы текущего контроля предусматривают систематическую проверку письменных заданий, в том числе и проверку текста дипломной работы. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачетов, проводимых в конце 4, 5, 7 и 8 семестров и экзамена в конце 6 семестра. На зачеты и экзамены выносятся выполненные материалы Кроме того зачет может включать ответы на вопросы.

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

Основная литература.

1. Асафьев Б. Критические статьи и рецензии. М., Л., 1967.
2. Беседы с композиторами / В. Тарнопольский, Э. Артемьев, Т. Сергеева, А. Луппов // Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 3—26.
3. Бронфин Е. О современной музыкальной критике: пособие для семинаров. М.: Музыка, 1977.
4. Ильясов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. М.: АП, 2017.
5. Курышева Т. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М.: Владос-Пресс, 2007.
6. Рахманова М. Общедоступное слово о музыке // Советская музыка. 1988. № 6. С. 45—51.
7. Селицкий А. Парадоксы «простой» музыки // Музыкальная академия. 1995. № 3. С. 146—151.
8. Серов А. Избранные статьи. Т. 1, 2. М., Л., 1950—1957. 12. Соллертинский И. Критические статьи. Л., 1963.
9. Стасов В. Статьи о музыке. М., 1980.
10. Тараканов М.Е. Музыкальной критике конец? // Советская музыка. 1967. № 3. С. 27—29.
11. Финкельштейн Э. Критик как слушатель // Критика и музыкознание. Л.: Музыка, 1975. С. 36—51.

12. Фролов С. Историческое современное: опыт научной рефлексии в музыкознании // Советская музыка. 1990. № 3. С 27—37.
13. Цукер А. И рок, и симфония. М., 1993.
14. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. Л., 1986.
15. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей в 2-х томах. М., 1979.

Дополнительная литература.

1. Кононов Н. Автор, ножницы, бумага. 14 уроков для написания впечатляющих текстов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
2. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. М.—Л., 1964.
3. Задерацкий В. Мир музыки и мы: Размышления без темы // Музыкальная академия. 2001. № 4. С. 1—9.
4. Кюи Ц. Избранные статьи. Л., 1952.
5. Ларош Г. Избранные статьи. Вып. 1—5. М., 1974—1978.
6. О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов / Сост.-ред. В.Н. Брянцева. М., 1983.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек,

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального искусства. Задачей дисциплины (модуля) является подготовка творчески мыслящих преподавателей; формирование практических навыков преподавательской работы; изучение методов развития способностей обучающегося, методики проведения урока.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика

ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы
	Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – умением планирования педагогической работы
ПК-8. Способен применять современные психолого-	*Знать:* - принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми

педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	потребностями; - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями;
	Уметь: – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями;
	Владеть: – методиками преподаваниями музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**6**	63	–	4
Самостоятельная работа		153		
Общая трудоемкость		216		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины (модуля)

1.1. Задачи и содержание предмета «Методика преподавания профессиональных (экономических) дисциплин». Значение изучения курса для подготовки специалиста. Предмет деятельности преподавателя. Государственные требования к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки. Понятия «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация». Задачи изучения предмета. Структура и содержание изучаемой дисциплины (модуля).

1.2. Образование и общество

Образование как фактор производства. Формирование нового типа работника и реформирование образования в России. Тенденция непрерывного обучения. Требования к специалистам нового типа. Образование и система образования. Учебный план и учебно-методический комплекс.

1.3. Процесс обучения как целостная система

Дидактика как часть педагогики. Ее объект, предмет и задачи. Обучение как педагогический процесс. Знания, умения и навыки. Уровни усвоения знаний. Связь методики с заданным уровнем усвоения знаний. Образовательная, развивающая и воспитательная функции обучения. Модель структуры учебного процесса. Системообразующие понятия процесса обучения. Цикличность процесса обучения. Цель, средства и результат как основные показатели циклов учебного процесса. Характеристика преподавания как деятельности. Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся как предмет деятельности преподавания. Задачи преподавания. Особенности учения как познавательной деятельности учащихся. Технологии обучения: специфические черты, достоинства и недостатки. Приемы дидактического конструирования.

1.4. Дидактические закономерности и принципы обучения.
Законы и закономерности обучения. Специфические закономерности обучения. Дидактические принципы обучения. Ориентация педагога на систему принципов. Необходимость научного обоснования выбора целей, методов и средств организации деятельности учащихся.

Раздел 2. Организация процесса обучения

2.1. Организация проблемного обучения.
Обучение проблемное и традиционное, необходимость их оптимального сочетания. Проблемное преподавание и проблемное учение. Функции проблемного обучения и его уровни. Постепенное усложнение процесса обучения как главное направление развивающего обучения. Виды проблемного обучения. Средства организации проблемного обучения. Вопросы информационные и проблемные. Классификация познавательных задач. Уровни работы с книгой.

2.2. Система уроков и ее особенности.
Организационные формы обучения (ОФО): понятие, виды, дидактические требования к применению. Особенности применения ОФО в различных образовательных учреждениях. Урок как основная форма организации учебного процесса. Дидактические цели урока. Воспитательные, психологические и организационные требования. Основные типы урока. Смешанный (комбинированный) урок: этапы, организация учащихся, методические основы проведения. Урок изложения нового материала; закрепления материала, повторения, систематизации и обобщения материала; урок-семинар и урок-конференция, урок проверки и оценки знаний. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. Фронтальная, групповая и индивидуальная работа: достоинства и недостатки. Подготовка учителя к уроку менеджмента: тематическое планирование и непосредственная подготовка. План-конспект урока.

2.3. Другие организационные формы обучения профессиональным дисциплинам.
ОФО, направленные на теоретическую подготовку учащихся: лекция как особая конструкция учебного процесса, ее виды, особенности, дидактические цели и требования; факультативные занятия. ОФО, направленные на практическую подготовку учащихся: экскурсия, практическое занятие, производственная практика, курсовое и дипломное проектирование. Формы внеаудиторных занятий: предметный кружок, научное общество, олимпиада, конкурс, викторина.

2.4. Методы обучения профессиональным дисциплинам. Понятие и сущность метода и приема обучения. Классификация методов обучения по различным основаниям. Активные и интерактивные методы обучения. Методы устного изложения знаний: рассказ, беседа, объяснение, лекция (характеристика, особенности, достоинства и недостатки, дидактические требования). Методы закрепления материала: метод беседы, работа с учебником. Методы

выработки умений и навыков: метод упражнений, деловая игра, ее обязательные элементы и условия проведения. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: характеристика, особенности применения, достоинства и недостатки. Выбор метода обучения, его зависимость от объективных и субъективных факторов.

2.5. Средства обучения профессиональным дисциплинам.
Средство обучения: понятие, значение для деятельности преподавания и учения, классификация (по субъекту деятельности, по составу объектов, по поставленной дидактической задаче). Условия эффективного применения средств обучения. Требования к учебнику как к основному средству обучения. Критерии рациональности и эффективности применения средств обучения.

2.6. Формирование понятийного аппарата в процессе обучения профессиональным дисциплинам.
Значение формирования понятийного аппарата в процессе обучения. Структура процесса формирования понятий, его этапы, их характеристика. Условия успешного усвоения понятий: критерии, факторы. Учет закономерностей процесса формирования понятий. Роль «донаучных» представлений. Трудности процесса усвоения понятий, их учет и разработка специальной системы самостоятельной работы. Критерии степени усвоения понятий различных авторов. Обобщенная методика формирования понятийного аппарата в процессе обучения: этапы, виды самостоятельных работ, значение игровых моментов.

2.7. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения профессиональным дисциплинам.
Значение формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения. Факторы, способствующие повышению степени самостоятельности учащихся в учебной деятельности. Самостоятельная учебная деятельность как дидактическое явление: учебное задание и форма проявления соответствующей деятельности. Самостоятельная работа как средство обучения. Уровни самостоятельной продуктивной деятельности учащихся. Требования к организации самостоятельной деятельности учащихся. Формы и типы организации самостоятельной работы учащихся. Виды самостоятельных работ в арсенале педагога. Дидактические требования к системе упражнений и задач, к самостоятельной работе с книгой. Особенности и организация домашней учебной работы учащихся. Виды домашних заданий, их индивидуализация. Повышение качества и культуры учебного труда учащихся.

2.8. Контроль знаний и умений учащихся.
Контроль как обязательный компонент процесса обучения. Его значение, функции, дидактические требования. Предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль. Методы контроля: определение, классификация, особенности, требования к применению. Необходимость комплексного применения методов контроля. Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, комбинированный, уплотненный): характеристика, особенности применения. Письменная проверка: характеристика, виды, особенности применения. Практическая проверка и стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверки. Формы организации контроля: контрольные работы, зачеты и экзамены. Основания для их применения.

Раздел 3. Преподавание как деятельность

3.1. Преподаватель, структура его деятельности и профессиональный рост.
Роль учителя в процессе обновления общества. Специфика педагогического труда. Проблема профессиональной пригодности. Виды педагогической деятельности: характеристика, особенности, значение. Уровни педагогической деятельности: педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство. Этапы подготовки преподавателя к учебным

занятиям. Роль изучения и анализа учебно-программной документации, подбора учебного материала, составления календарно-тематического плана, систематического изучения методической литературы. Выбор оптимального варианта процесса обучения, этапы деятельности педагога. Составление плана учебного занятия. Особенности методической работы преподавателя.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, практические задания)

– письменные (практические контрольные работы, курсовая работа)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, курсовая работа), устный экзаменационный ответ.

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

Основная литература

1. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов вузов / Ред. С.А.Хмелевская. – М.: ПЕРСЭ ЛОГОС, 2002. – 176 с.
2. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2002. – 519 с.
3. Шаймарданов Р.Х Педагогические технологии: Учебное пособие для педвузов всех специальностей / Р.Х.Шаймарданов, А.Н.Хузиахметов. – Казань: Школа, 2004. – 182с.

Дополнительная литература

1. Федеральный закон от 13 января 1996 г. №12-ФЗ. Об образовании.
2. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. - М.: Высшая школа, 1990. – 112 с.
3. Журналы: «Менеджмент в России и за рубежом», «Педагогика», «Вопросы образования», «Высшее образование в России», «Специалист», «Alma mater», «Вопросы экономики», «Педагогическое образование и науки», «Вестник педагогических инноваций».

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование представлений об основах музыкальной журналистики, различных функциях журналиста в системе современных СМИ, формирование навыков устной и письменной форм журналистики, приобщение к концертно-лекторской деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) является ознакомление с современными жанрами музыкальной журналистики, освоение метода оценочного подхода к музыкальному искусству, приобретение навыков устной и письменной форм журналистики.

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов понимания структуры информационной среды; осознания законов познания, восприятия и обработки информации; основ вербальной и невербальной коммуникации; специфики музыкального искусства и его места и роли в социуме.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(-ых) языке (-ах)	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
	Владеть: – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения. – основными способами построения простого, сложного предложений на русском языке;
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и

	руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	*Знать:* - структуру и примерный контент основных СМИ, - особенности их функционирования; - принципы составления текстов для СМИ: радио, телевидения, Интернет-ресурсов в разных жанрах; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций; - знать основные правовые нормы функционирования СМИ.
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой; - основными приемами стилистики русского языка; - системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

ПК-6 Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и искусства изданий общего профиля	*Знать:* - основные задачи музыкально-журналистской деятельности; - жанры музыкальной журналистики; - жанровые и особенности музыкальных программ в различных видах СМИ; - тенденции и подходы в работе с музыкальным материалом при подготовке музыкальных программ; основные подходы в создании литературных текстов; - основы редакторской работы в различных СМИ.
	Уметь: - ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях музыкального искусства; - создавать письменные тексты в различных жанрах музыкальной журналистики; осуществлять музыкально-редакторские функции в различных СМИ; - анализировать развитие музыкального искусства в историческом контексте, а также в контексте развития других видов искусства; - осознавать значение и роль информации в современном обществе; - осуществлять музыкально-критическую, а также литературную деятельность в области музыкальной журналистики; - редактировать музыкальные программы, а также тексты различных типов.
	Владеть: - навыками редактирования творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; - навыками использования новейших информационных технологий.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**13**	228	2,5	6
Самостоятельная работа		240		
Общая трудоемкость		468		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Введение. Вопросы разграничения понятий «музыкальная журналистика» и «музыкальная критика», характеристика понятия «прикладное музыковедение». Современные авторы, издания, посвященные искусству.

Тема 1. Краткая история современной музыкальной журналистики. Особенности музыкальной журналистики. Личностные и профессиональные качества современного журналиста.

Тема 2. Информационные жанры музыкальной журналистики. Особенности построения текстов в жанре анонса, новости, заметки, репортажа (разновидность - фоторепортаж), блиц-опроса и др.

Тема 3. Интервью как жанр и как метод получения сведений для материалов других жанров.

Этапы подготовки, проведения интервью, разновидности: интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка (художественная разновидность), интервью-мнение, массовое интервью (с пресс-конференций, пресс-подходов и т.д.).

Тема 4. Аналитические жанры музыкальной журналистики.

Особенности построения текстов в жанре рецензии, проблемной статьи (лонгрида), аналитические материалы с элементами интервью - экспертными мнениями.

Тема 5. Особенности оценочного подхода к музыкальному искусству, профессиональная этика, объективное и субъективное.

Тема 6. Поиск и разработка темы, определение проблемы.

Тема 7. Методы получения и проверки информации. Вопросы профессионализма в общении с людьми.

Источники, которым можно доверять; закон трех источников; особенности ссылок на сторонние ресурсы. Экспертная база как непременный атрибут работы журналиста.

Тема 8. Особенности композиции устного и письменного текста.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная журналистика» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 и 5 семестров обучающиеся сдают зачет, в конце 6 - экзамен.

Формы текущей аттестации:

– письменные (материалы разных жанров)

Итоги подводятся с учетом активности работы студента в течение семестра, сдача промежуточных работ (работа над текстами). Зачет и экзамен проводятся в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература.

1. Асафьев Б. Критические статьи и рецензии. М., Л., 1967.
2. Беседы с композиторами / В. Тарнопольский, Э. Артемьев, Т. Сергеева, А. Луппов // Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 3—26.
3. Бронфин Е. О современной музыкальной критике: пособие для семинаров. М.: Музыка, 1977.
4. Ильясов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. М.: АП, 2017.
5. Курышева Т. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М.: Владос-Пресс, 2007.
6. Рахманова М. Общедоступное слово о музыке // Советская музыка. 1988. № 6. С. 45—51.
7. Селицкий А. Парадоксы «простой» музыки // Музыкальная академия. 1995. № 3. С. 146—151.
8. Серов А. Избранные статьи. Т. 1, 2. М., Л., 1950—1957. 12. Соллертинский И. Критические статьи. Л., 1963.
9. Стасов В. Статьи о музыке. М., 1980.
10. Тараканов М.Е. Музыкальной критике конец? // Советская музыка. 1967. № 3. С. 27—29.
11. Финкельштейн Э. Критик как слушатель // Критика и музыкознание. Л.: Музыка, 1975. С. 36—51.
12. Фролов С. Историческое современное: опыт научной рефлексии в музыкознании // Советская музыка. 1990. № 3. С 27—37.
13. Цукер А. И рок, и симфония. М., 1993.
14. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. Л., 1986.
15. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей в 2-х томах. М., 1979.

Дополнительная литература.

1. Кононов Н. Автор, ножницы, бумага. 14 уроков для написания впечатляющих текстов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
2. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. М.—Л., 1964.
3. Задерацкий В. Мир музыки и мы: Размышления без темы // Музыкальная академия. 2001. № 4. С. 1—9.
4. Кюи Ц. Избранные статьи. Л., 1952.
5. Ларош Г. Избранные статьи. Вып. 1—5. М., 1974—1978.
6. О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов / Сост.-ред. В.Н. Брянцева. М., 1983.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Основная цель курса «Музыкальная критика» — дать студентам комплексное представление о специфике деятельности музыкального, критика, а также рассмотреть вопрос об актуальности востребованности музыкальной и — шире — художественной критики в наши дни.

С этой целью поставлены задачи курса:

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами

	научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.
ПК-6 Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и	*Знать:* - основные задачи музыкально-журналистской деятельности; - жанры музыкальной журналистики; - жанровые и особенности музыкальных программ в различных видах СМИ; - тенденции и подходы в работе с музыкальным материалом при подготовке музыкальных программ; основные подходы в создании литературных текстов; - основы редакторской работы в различных СМИ.
	Уметь: - ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях музыкального искусства; - создавать письменные тексты в различных жанрах музыкальной журналистики; осуществлять музыкально-редакторские функции в различных СМИ; - анализировать развитие музыкального искусства в историческом контексте, а также в

искусства изданий общего профиля	контексте развития других видов искусства; - осознавать значение и роль информации в современном обществе; - осуществлять музыкально-критическую, а также литературную деятельность в области музыкальной журналистики; - редактировать музыкальные программы, а также тексты различных типов.
	Владеть: - навыками редактирования творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; - навыками использования новейших информационных технологий.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с третьего по шестой семестры.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	10	124	4	6
Самостоятельная работа		236		
Общая трудоемкость		360		

1. Содержание дисциплины (модуля)

Тема I

Музыкальная критика и музыкальная журналистика в современном мире

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

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

Тема II

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

Тема III

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

Тема IV

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

Тема V

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

Сходство и различие музыкальной критики и музыкальной журналистики.

Тема VI

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная журналистика» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают зачет, в конце 6 - экзамен.

Формы текущей аттестации:

– письменные (материалы разных жанров)

Итоги подводятся с учетом активности работы студента в течение семестра, сдача промежуточных работ (работа над текстами). Зачет и экзамен проводятся в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература.

1. Колесниченко, А.В. Практическая журналистика : учеб. пособие. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010.- 192 с.
2. Курышева, Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыковедение» / Т.А. Курышева. - М. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. - 295 с.
3. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Журналистика" / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 240 с. - Библиогр.: с. 229. - Прил.: с. 224-238.
4. Мельник, Г.С. Методы журналистики / Г.С. Мельник, М. Н. Ким. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2008.-272 с.
5. Проблематика СМИ : информ. повестка дня : учеб. пособие для вузов / под ред. М. В. Шкондина [и др.]. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 316 с. - Прил.: с. 261-316..
6. Средства массовой информации России : учеб. пособие для вузов / М. И. Алексеева [и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского ; науч. ред. Е.Л. Вартанова [и др.]. Гриф УМО. - М. : Аспект Пресс, 2008. і 380 с.
7. Цукер, А.М. Массовая музыка и академическое музыкознание. Единый мир музыки. - Ростов н/Д.-2003. с. 23.
8. Цукер, А.М. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры // История современной отечественной музыки. Вып.3. -М., 2001. С. 457.

Дополнительная литература

1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
2. Адорно Т. Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
3. Бирюкова Т.А. Гипертекстовая онлайн-журналистика: История возникновения (на примере электронного журнала FEED) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. №3.

4. Гаспаров М. Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день // Вестник истории, литературы, искусства. Отделение историко-филологических наук РАН. — М.: Собрание; Наука, 2005. — Т. 1. — С. 26—29.
5. Давыдов Ю. Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105.
6. Костина А. В. Популярная культура // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 3. — С. 213-215.
7. Майнхоф У. Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 11— 13.
8. Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.
9. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
10. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/speckurs/saussure1.pdf
11. Хобсбаум Э. Век Революции. Европа 1789—1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 480 с.
12. Черняк М. А. Категория «автора» в массовой литературе // Черняк М. А. Феномен массовой литературы XX века. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — С. 152— 178.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ДРАМАТУРГИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СМИ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью курса «Драматургия и редактирование музыкальных программ в СМИ» является овладение различными жанрами музыкальной журналистики, овладение жанровыми и драматургическими особенностями музыкальных программ, практическое применение в профессиональной деятельности. Задачи курса**:** освоение востребованных жанров, стилей музыкальной журналистики; подходов в работе с музыкальными программами; создание музыкальных программ (сценарная разработка, основы редакторской работы и т.д.); освоение профессии музыкального журналиста.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры,	*Знать*: - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики;

искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	– основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-4. Способен создавать и реализовывать программы популяризации объектов нематериального культурного наследия	*Знать:* - особенности создания программ различной направленности; - принципы составления и реализации таких программ; - цели и задачи просветительской направленности; - принципы составления сценариев программ; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать сценарии программ популяризации; - готовить информационно-рекламные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями творческих коллективов; - основными навыками работы с современной аудио-видеотехникой, компьютерными программами.
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных	*Знать:* - структуру и примерный контент основных СМИ, - особенности их функционирования; - принципы составления текстов для СМИ: радио, телевидения, Интернет-ресурсов в разных жанрах; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций; - знать основные правовые нормы функционирования СМИ.
	Уметь:

агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	- создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой; - основными приемами стилистики русского языка; - системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-6 Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и искусства изданий общего профиля	*Знать:* - основные задачи музыкально-журналистской деятельности; - жанры музыкальной журналистики; - жанровые и особенности музыкальных программ в различных видах СМИ; - тенденции и подходы в работе с музыкальным материалом при подготовке музыкальных программ; основные подходы в создании литературных текстов; - основы редакторской работы в различных СМИ.
	Уметь: - ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях музыкального искусства; - создавать письменные тексты в различных жанрах музыкальной журналистики; осуществлять музыкально-редакторские функции в различных СМИ; - анализировать развитие музыкального искусства в историческом контексте, а также в контексте развития других видов искусства; - осознавать значение и роль информации в современном обществе; - осуществлять музыкально-критическую, а также литературную деятельность в области музыкальной журналистики; - редактировать музыкальные программы, а также тексты различных типов.
	Владеть: - навыками редактирования творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; - навыками использования новейших информационных технологий.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

Контактная работа, в т.ч. контроль	8	160	4, 5	6
Самостоятельная работа		128		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. **Музыкальная журналистика в культурном процессе. История и современность.**

Данный раздел включает в себя изучение истории журналистики, тенденций ее развития, историю возникновения музыкальной устной журналистики в 30—40 годы XX века. Также рассматривается влияние киноконцертов и кинофильмов на развитие устной музыкальной журналистики.

В результате освоения данного раздела обучающийся получает ясное представление о предпосылках возникновения музыкальной журналистики, берущей свое начало во второй половине XIX века; ее расцвете во второй половине XIX — начала XX веков.

Тема 1. Введение. Закон развития музыки и других видов искусства, основы их художественного языка. Вводное занятие. Проверка уровня знаний. Понятие специальная журналистика и музыкальная журналистика.

Тема 2. Эволюция музыкальных программ радио и телевидения. Проблема, связанная с различными видами синтеза искусств. Радио и телевидение как новый вид искусства. Музыкальная культура радио и телевидения.

Тема 3. Основные задачи музыкально-журналистской деятельности. Понятие прикладное музыковедение, его многообразное использование в сфере художественной деятельности. Музыкальные фильмы, музыкальные передачи, музыкальные программы. Современные формы музыкальной журналистики.

Тема 4. Музыкальная журналистика как словесное творчество. Литературная стилистика. Риторика и логика. Литературные, музыковедческие, идеологические штампы. Жанры музыкальной журналистики. Цель, адресат, объект, задача, форма.

Раздел II. Жанры содержательного параметра.

Данный раздел включает в себя изучение истории жанров, содержательно-тематические требования. Затрагиваются такие параметры, как подбор информации для новостных и художественных программ, жанровые особенности анонса и рекламы, свойства и особенности репортажных жанров и т.д.

Тема 5. Жанры музыкальной журналистики. Жанры содержательного параметра, их практическое применение. Информация в программах новостных и художественных (их сходство и различие). Событийность, популярность.

Тема 6. Анонс (или реклама). История происхождения (возникновения) жанра. Сходство и различие.

Тема 7. Аннотация как новый вид жанра на радио и телевидении. История жанра как письменного литературного. Главная задача - подготовка к восприятию Принципиальная разница письменной и устной аннотации.

Тема 8. Репортаж, репортажные сюжеты их применение. Событийность, популярность. Авторская позиция журналиста. Репортажи с конкурсов, фестивалей, пленумов и т.д.

Тема 9. Творческий портрет – от сюжета до передачи. История происхождения. Элемент «портретирования». Документальность.

Тема 10. Обозрение. Востребованность жанра. Понятие обозреватель. Обозрение, объекты музыкального обозрения. Объективность за счет многокомпонентности.

Раздел III. Жанры формального параметра.

В результате изучения данного раздела студенты осваивают такие понятия, как полижанровость, значение авторской позиции, свободный стиль изложения. Рассматриваются жанры литературного происхождения, такие как этюд, эссе, очерк.

Также рассмотрены популярные жанры: интервью, очерк.

Тема 11. Этюд, эссе. Непопулярность жанров. Литературная стилистика. Свободная форма изложения. Индивидуальная позиция автора.

Тема 12. Очерк. Очерк занимает важное место в журналистике, в том числе и музыкальной. Индивидуальность, свободная интерпретация, свободный полет фантазии, авторская позиция, недосказанность. Объектом очерка могут стать любые объекты музыкальной культуры: творчество, личность, события, проблемы музыкального процесса.

Тема 13.Интервью. Популярность жанра, его разнообразие. Отличительная черта – только прямая речь. Его притягательность – в документальной подлинности происходящего. Сохранение стилистики, оборотов речи, лексики и т.д. Интервью как диалог. Беседа-диалог. «Круглый стол». Коллективное интервью. Мастерство журналиста брать интервью. Свободная манера общения. Хорошее знание материала.

Раздел IV. Жанры музыкальной журналистики радио и телевидения.

Данный раздел посвящен рассмотрению жанров в рамках теле- и радиоформата. Изучается такое качество текста, как его устная подача, а также специфика его, связанная с устностью. Особое внимание уделено такой специфике жанра, как его документальность.

Тема 14. Интервью (в сюжетах и передачах). Интервью-диалог, беседа (как самостоятельный жанр). Самая органичная эффектная форма устной журналистики. Интервью, диалог дополняется интонационным и зрительным видеорядом, что придает ей документальность. Зритель может наблюдать мыслительный процесс, следить за ходом разговора, за реакцией участников. Ведущий, понятие модератор.

Тема 15. Вступительное слово. Вступительное слово в эфире — от дикторского текста до самостоятельного жанра. Синтез «слова» и интервью, понятие полижанровость. Стиль, лексика, привлекательность, артистизм и все, что способствует привлекательности жанра.

Тема 16. Обозрение, обозревательные передачи. Обозрение (популярность жанра). Понятие обозреватель. Обозрение, объекты музыкального обозрения. Объективность за счет многокомпонентности.

Тема 17. Пресс-конференция, «круглый стол», дискуссия, диспут. Обсуждение в пресс-клубах музыкальных конкурсов, фестивалей, крупных международных проектах. Роль ведущего модератора. От чего и кого зависит успех дискуссии, диспута.

Раздел V. Музыкальная передача как целостная художественная форма.

Данный, последний, раздел включает в себя такие параметры, как изучение синтеза журналистики и авторской художественной работы. рассматриваются особенности работы со сценарием. Изучаются понятия «закадрового текста», «стиля», «люфт-паузы», «логического ударения» и т.д.

Тема 18. Музыкальная передача как синтез журналистики и авторской художественной работы. Признаки журналистики. Драматургия. Режиссура.

Тема 19. Сценарий. Идея, цель, задача, направленность. Работа с автором сценария. Работа редактора. Редакторская правка текста. Понятие закадрового текста. Стиль. Логические ударения. Ритм. Темп. Люфт-паузы. Знаки препинания.

Тема 20. Схема сценария. Изобразительный видеоряд. Отбор музыкального материала (источник – студия, запись по трансляции, качество материала). Работа над архивным материала (по мере необходимости). Формы взаимодействия иномузыкальной среды – фотография, фрагменты из м\фильмов, док.фильмов, худ.фильмов.

Тема 21. Понятие ремарка. Работа с режиссером, оператором, звукорежиссером. Раскадровка видеоматериала.

Тема 22. Монтаж (темпоритм передачи). Необходимость использования спецэффектов – переход на ч\б изображение, «выпадения» (эффект старой пленки), двойные кадры т.д. Наложение интершумов. Композиция передачи, программы.

Тема 23. Подготовка музыкальных программ. Тенденции и подходы в работе с музыкальным материалом при подготовке музыкальных программ.

Тема 24. Формы взаимодействия музыкальных программ и киномузыкальной среды.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля по дисциплине «Драматургия и редактирование музыкальных программ в СМИ »:

– устные (собеседование)

– письменные (тексты по заданной теме по всем жанрам, выполнение заданий).

5.2. Формы итогового контроля – зачет в конце 4 и 5 семестров и экзамен в конце 6 семестра, оценивающие степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы, – проводятся в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Т. А. Курышева Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М., 2007.

Дополнительная литература

1. Б. Д. Гайманова Методика и практика редактирования телевизионных передач. М., 1975.
2. А. М. Куржиямская. Рапсодии телеэкрана. М., 1983.
3. А. Рохлин, В. Шастин Телевидение как искусство. М., «Искусство». 1962.
4. А. Бик-Булатов Мастер-класс: жанр портретный очерк. Ш., 2014.

Электронные образовательные ресурсы

1. http://tvkultura.ru/ Телеканал «Культура»
2. http://www.otr-online.ru/ Общественно телевидение России
3. http://trt-tv.ru/ ГТРК «Татарстан»
4. http://www.5-tv.ru/ «5 канал» Санкт-Петербург

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса «Стилистика и литературное редактирование» является формирование у студентов целостного представления о стилистическом многообразии современного русского языка и прикладных навыков грамотного составления и редактирования текста в двух взаимосвязанных аспектах редакционной деятельности: подготовка журналистом

собственных материалов (саморедактирование) и редактирование материалов других авторов.

Задачи курса:

- формирование у студентов представления о русском языке как о сложноорганизованной динамической системе, пребывающей в постоянном развитии;
- формирование у студентов представления о литературном и культурном контексте, в котором функционирует и эволюционирует речевая единица;
- знакомство студентов с необходимым понятийно-терминологическим аппаратом;
- формирование у студентов практического навыка владения функциональными стилями речи, навыка отбора адекватных лексических, морфологических и синтаксических средств на микро- и макроуровне;
- формирование у студентов навыка редакторской работы с текстом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной

	журналистике.
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	8	149	2	4
Самостоятельная работа		139		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1. Введение в стилистику русского языка.

1.1. Предмет и задачи курса.
1.2. Язык как средство познания мира и отражения наших знаний о нём.
1.2. Язык как средство коммуникации.
1.3. Язык как динамическая система, историческая изменчивость языка и его норм.
1.4. Языковая картина мира, теория лингвистической относительности.
1.5. Речевая единица в динамической системе языка (словарное значение, коннотативное значение, контекстуальное значение, паразитарный смысл).
1.6. Текст как единое целое. Микро- и макроуровень.

2. Средства художественной выразительности и стилистической дифференциации.

2.1. Лингвистические и экстралингвистические средства выразительности.
2.2. Лексические средства художественной выразительности.
2.2.1. Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика.
2.2.2. Книжная лексика, профессиональные арго, молодёжный и интернет-сленг, обсценная лексика.
2.2.3. Эвфемизация и перифраз.

2.2.4. Синонимия, антонимия, омонимия, паронимия.
2.2.5. Использование архаической лексики и актуализация в тексте утраченных значений слов.
2.2.6. Заимствования в системе русского языка. Варваризмы. Макаронизмы.
2.2.7. Фразеологизмы.
2.3. Фонетические средства художественной выразительности.
2.3.1. Орфоэпия русского языка.
2.3.2. Эвфония как средство художественной выразительности.
2.3.3. Акцентирующие и ретардационные функции фонетической организации текста.
2.4. Морфологические средства художественной выразительности.
2.4.1. Валентность слова, расширение сочетаемости, ненормативная сочетаемость.
2.4.2. Применение вышедших из употребления форм и категорий.
2.5. Синтаксические средства художественной выразительности.
2.5.1. Нормативный синтаксис русского языка.
2.5.2. Эллипсис. Инверсия. Ретардация. Саспенс.
2.5.3. Авторская пунктуация.
2.6. Языковая игра как средство художественной выразительности. Зевгма и каламбур.
2.7. Языковые аномалии и девиации как средства художественной выразительности.
2.7.1. Катахреза, тавтология, амфиболия.
2.7.2. Эрратив.
2.8. Композиция и структура текста как средство художественной выразительности.
2.9. Графика текста как средство художественной выразительности (применение курсивов и подчёркиваний, выбор шрифта, цвет текста, фигурное письмо, письмо без знаков препинания).
2.10. Апелляция к культурно-историческому контексту как средство художественной выразительности.
2.10.1. Цитата, реминисценция, аллюзия.
2.10.2. Ритмическая, синтаксическая и фонетическая цитаты.
2.10.3. Неотрефлектированная аллюзия.
2.11. Жанровая память и исторические трансформации жанров.
2.12. Речевая маска.

3. Основные тропы и их функции в тексте.
3.1. Эпитет.
3.2. Сравнение и метафора. Стёртая метафора. Обновлённая метафора.
3.3. Метонимия и синекдоха.
3.4. Гипербола и литота.
3.5. Ирония.

4. Функциональные стили речи.
4.1. Разговорный стиль. Лексические, морфологические и синтаксические свойства стиля.
4.2. Научный стиль. Лексические, морфологические и синтаксические свойства стиля.
4.3. Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические свойства стиля.
4.4. Официально-деловой стиль. Лексические, морфологические и синтаксические свойства стиля.
4.5. Художественный стиль. Лексические, морфологические и синтаксические свойства стиля.

5. Задачи и приёмы литературного редактирования
5.1. Правка текста и ее виды. Издательская и корректорская правка.

5.2. Правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделка.
5.3. Логический анализ текста.
5.4. Композиционный анализ текста.
5.5. Анализ заголовка, лида, анонса, врезки.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля по дисциплине:
– устные (собеседование)
– письменные (тексты по заданной теме по всем жанрам, выполнение заданий).
5.2. Формы итогового контроля – зачет в конце 2 семестра и экзамен в конце 4семестра, оценивающие степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы, – проводятся в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: Высшая школа, 1977. – 316с. (и др. издания).
2. Стилистика русского языка: учебник / Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. — М.: Флинта: Наука, 2008. - 464 с.
3. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили / Под ред. Алексеева А.В., Роговой К.А. – М., 1982.
4. Колесников Н. П. Литературное редактирование: Учеб. пособие для студентов отделений и фак. журналистики. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост, ун-та, 1993. – 101 с.

Дополнительная литература

1. Добродомов И.Г., Пильщиков И.А. Лексика и фразеология «Евгения Онегина»: Герменевтические очерки. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 312 с.
2. Пеньковский А.Б. Исследования поэтического языка пушкинской эпохи: Филологические исследования. – М.: Знак, 2012. – 660 с.
3. Саломатин А.В. «Заёмная тоска» (некоторые наблюдения над словарём Е.Боратынского) // Сопоставительная филология и полилингвизм: материалы IV Международной научной конференции. Том 2. Аксёновские чтения. (Казань, 28-29 ноября 2013 года) / Казань: Каз. Ун-т, 2013. – С.106-111.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

Разработчик: Загидуллина Дильбар Ренатовна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой оркестрового произведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	*Знать:* - основные исторические этапы зарождения и развития оркестра от XVI до начала XXI века; - теорию и историю оркестровки от периода формирования до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной оркестровки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте.
	Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным оркестровым стилям; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией темброво-оркестрового анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового и визуального восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	3	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. **Введение**

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

Тема 2. **Проблема систематики приемов оркестрового письма**

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

Тема 2.1. **Приемы фонического уровня**

Приемы, действующие в условиях конкретно звучащей фактуры и отражающие вертикальный параметр оркестровой ткани:

— темброфактурная дифференцированность,
— темброфактурная слитность,
— нейтрализующий тембр,
— сближающие голоса оркестра,
— ведущие и поддерживающие тембры,
— полипластовая оркестровая фактура,
— темброаккордовые параллелизмы,
— темброрегистровое противопоставление,
— тембровые подголоски.

Тема 2.2. **Приемы синтаксического уровня**

Приемы, являющиеся средством развития в небольших разделах формы или на грани различных построений:

— перераспределение темброфактурных функций,
— тембровая модуляция,
— темброфактурные «заявки»,
— темброрегистровые спады и подъемы, в том числе их особый случай – тембровая мутация (ее разновидность – моногрупповая «эстафета»),
— тембровые переклички.

Тема 2.3. **Приемы композиционного уровня**

Приемы, связанные либо с крупными разделами произведения, либо выполняющие функцию в масштабах целостной формы:

— темброфактурная реприза,
— тембровая арка,
— тембровый мост.

Тема 2.4. **Приемы смешанного типа**

Приемы, действие которых распространяется на два уровня –синтаксический и композиционный:

— тембровая связка,
— артикуляционные контрасты,
— «прибереженный» тембр,
— темброфактурные crescendo и diminuendo.

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

Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Инструменты оркестра. Принципы комплектования оркестра. Дж. Габриели. Г. Шютц. К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период Basso Continuo.

Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка. Concerto grosso и принципы его оркестровки. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Вивальди). Особенности трактовки деревянных духовых и медных духовых инструментов.

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

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

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

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

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

Оркестровые составы и особенности их трактовки в соответствии с новой эстетикой. Тембр – важнейшее выразительное средство. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Значение звучания с сурдиной. Расширенная трактовка свойств натуральных медных инструментов и переход к хроматической системе. Ф. Шуберт и выразительность сложных тембров в лирической сфере. Роль тромбонов.

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

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

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

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

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

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

Тема 8. **М. Глинка и его оркестр**

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

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

Тема 9. **Оркестровка композиторов «Могучей кучки»**

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

Тема 10. **Школа оркестровки Н. Римского-Корсакова.**

А. Глазунов

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

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

Тема 11. **Оркестровые принципы П. Чайковского**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Импрессионизм во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. Предельно тонкая функциональная дифференциация элементов оркестровой фактуры. Чистые и сложные тембры. Формообразующая роль тембровых

средств. Тембровая реприза. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Динамические особенности оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.

Тема 15. Р**азвитие оркестровки в XX веке**
(И. Стравинский, А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф)

И. Стравинский: дальнейшее развитие оркестровых принципов Н. Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая тембровая живописность и жанровая ясность, композиционная роль оркестровых фонов.

Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (А. Онеггер, П. Хиндемит, Б. Барток, К. Орф). Строение оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала. Колорит и его трактовка.

Тема 16. **Советский симфонизм (Мясковский, Прокофьев, Шостакович, Р. Щедрин, Б.Чайковский, Г. Канчели)**

Оркестровые принципы советских композиторов. Претворение традиций русской национальной школы оркестровки. Оркестровка и музыкальный образ. Особенности трактовки оркестровой ткани. Драматургическая трактовка оркестра.

Тема 17. **Национальные школы в музыке XX века**

Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки бывших советских республик. Их претворение в симфоническом творчестве. Техника оркестровки (Произведения композиторов подбираются по усмотрению преподавателя).

Тема 18. **Оркестровое мышление татарских композиторов**

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра студенты сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (тесты)

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

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

Основная литература

1. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
2. Карс А. История оркестровки. М., «Музыка», 1990.
3. Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления: Материалы

Международной научно-практической конференции. Казань, 21-22 ноября 2017 г., Казанская консерватория, 2018. С. 3—24.
4. Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей. Казань, 2003.

Дополнительная литература

1. Агафонников Н., Симфоническая партитура Л., «Музыка», 1981.
2. 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.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997. – С. 31 – 32.
4. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
5. *Веприк, 1961* – Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961.
6. *Веприк, 1978* – Веприк А.. Очерки по вопросам оркестровых стилей, М. «Советский композитор», 1978.
7. 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.
8. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1963.
9. Загидуллина Д. Р. Об истоках оркестрового мышления татарских композиторов // – С. 75 – 104.
10. 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.
11. Загидуллина Д. Р. Оркестровая техника в симфонических произведениях татарских композиторов // Автореф. дис. … канд. иск. Казань, 2004.
12. Загидуллина Д. Р. Черты оркестрового письма Фарида Яруллина (на примере I части Симфонии a-moll) // Научный журнал Казанской гос. консерватории им. Н. Г. Жиганова. 2014, №3(7). С. 73—83.
13. 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.
14. 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.
15. Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыкознании. М., 1964. – С. 101 – 130.
16. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
17. Оркестр: Сб. статей и материалов в честь Инны Алексеевны Барсовой / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. Петров Д. Р. – М., 2002.
18. Пономарев С. К проблеме взаимодействия тембра и формы // Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003. – С. 86 – 100.
19. Раков Н. Задачи по инструментовке. М. «Музыка» 1975.
20. Раков Н. Практический курс инструментовки. М., «Музыка», 1985.
21. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. М.–Л., 1964.
22. Цытович В. Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы

музыкознания. М., 1976. – С. 207–238.
23. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.
24. Берлиоз Г. Большой трактат о современной оркестровке и инструментовке. М., 1972, т. 1,2.
25. Благодатов Г.. История симфонического оркестра. Л,, «Музыка», 1969.
26. Глинка М. Заметки об оркестровке // Литературное наследие. Т. 1. Л.; М., 1952.
27. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т.1–4.
28. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М.–Л., 1946.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

Разработчик: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).

Целью данного курса является дать студентам культурологическое представление об исполнительстве как форме музыкальной деятельности в её соотнесении с деятельностью композитора и музыкального слушателя, рассмотреть принципиальные вопросы развития исполнительского искусства, его различные исторические стадии, проанализировать сформировавшиеся в XX веке (и продолжающие формироваться и утверждаться в настоящее время) новые формы исполнительства. В результате изучения данной дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе самостоятельной работы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

	различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-3. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	*Знать:* - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов;
	Уметь: - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Владеть: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
ПК-13. Способен создавать	*Знать:* - основы теории исполнительской интерпретации;

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	97	-	4
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I. Теоретические основы интерпретации.

Тема 1. Музыкальное произведение в исполнительском и слушательском опыте.

Общая характеристика музыкальной культуры, её строение, функционирование, основные компоненты, начиная с фольклора и кончая академической музыкой. Природа академической музыкальной культуры и её роль в музыкальной культуре в целом. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции. Диалектическое соотношение общественной музыкальной среды и музыкальной деятельности как двух неразрывно связанных и вместе с тем противоположных по месту в культуре компонентов музыкальной жизни.

Анализ природы музыкального произведения, являющегося объектом музыкальной деятельности композитора, исполнителя и слушателя. Проблема идентичности музыкального произведения, его постоянство и, с другой стороны, его постоянная изменчивость и вариантная реализация в исполнительском и слушательском опыте.

Тема 2. Понятие интерпретации. Относительность нотного текста.

Нотный текст как относительная фиксация композиторского замысла. Системы нотации. Роль фиксации музыки условными знаками (невмы, ноты) как необходимого условия возникновения исполнительского искусства, его выделения из сферы импровизационного бытования музыки. Относительные значения музыкально-исполнительских терминов.

Понятие интерпретации в музыкальной науке. Связь исполнительской интерпретации и композиторского текста, объективные и субъективные элементы интерпретации, природа множественности интерпретационных решений. Отношение композиторов к интерпретации, соотношение первоначального замысла композитора и его реализации исполнителем, оценка исполнительских интерпретаций своих произведений (А. Онеггер, М. Равель, С. Рахманинов, И. Стравинский, П. Чайковский). Важнейшие исполнительские проблемы (проникновение в замысел композитора, отношение к авторскому тексту, выразительные средства

исполнительской интерпретации и их возможности). Тенденции исполнительской интерпретации музыкальных произведений в определенный исторический период. «Зона исполнительской компетенции».

Тема 3. Выразительные средства исполнительского искусства.

Интонационные основы музыки. Содержательный характер исполнительского интонирования. Соотношение исполнительских выразительных средств и музыкального текста композитора. Исполнительское интонирование: высотность, трактовка темпа, ритма. Агогика, её исторические типы, выразительная и формообразующая роль. Штрихи и артикуляция, фразировка, построение целостной музыкальной формы. Орнаментика, её эстетическое значение, различные стилевые, инструментальные и вокальные интерпретации.

Тема 4. Исполнительские стили.

Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотношение исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения. Различные категории исполнителей. Правила декодирования текста музыкального произведения; типичные исполнительские приемы, манера игры, свойственная эпохе, в которой создано произведение. Личность исполнителя, его художественная культура, психологические аспекты исполнительского процесса. Равновесие интеллектуального и эмоционального начал, развитие способности к художественному перевоплощению.

Раздел II История исполнительского искусства

Тема 5. Исторические стили в исполнительских интерпретациях.

Средневековые образцы культовых и внекультовых форм музицирования. Преобладание коллективного музицирования. Хоровое пение a capella, развитие навыков многоголосного пения. Становление европейского инструментализма, исполнительства на органе, на инструментах лютневого и виольного семейств, на различных духовых инструментах.

Характерные черты эпохи барокко. Инструментарий барокко. Теоретические труды Ф.Кванца, Ф.Куперена, Ф.Э.Баха. Теория аффектов. Опера как часть придворного ритуала. Новые черты в постановках К.Монтеверди. Внедрение балетных дивертисментов. Неаполитанские консерватории и кастратное пение. Формирование оперных номеров. Требования к исполнителям. Мелизматика, динамика, каденция, выбор того или иного инструмента как «зона исполнительской компетенции».

Тема 6. Классический стиль в исполнительстве.

Появление новых форм светского музицирования (музыкальные академии, оперный театр), становление певческого стиля бельканто, развитие скрипичного искусства в XVII веке. Расцвет сольного исполнительства, Появление нового типа музыканта-практика. Соединение в одном лице исполнителя и композитора. Импровизация как основа исполнительского мастерства. Применение генерал-баса и искусства орнаментики. Развитие виртуозности.

Завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики, замена традиционных клавиров молоточковым фортепиано.

Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.

Тема 7. Романтический стиль в исполнительстве.

Демократизация музыкальной жизни, публичные концерты и театральные представления. Разделение труда композитора и исполнителя, появление исполнителя-виртуоза, формирование нового типа исполнителя-интерпретатора, углублением интереса

публики к серьезному, идейно содержательному искусству. Возникновение новых типов театрального представления — водевиля (начало века) и оперетты (середина века).

Тема 8. Стилевое многообразие музыки конца XIX – начала XX века.

Импрессионизм и экспрессионизм в искусстве. Модерн и опера. Эстетика Fin de siècle. Музыкальный авангард и опера. Кризис жанра. Опер-оратория, опера-мистерия, малые формы, камерная и моноопера, опера-балет, зонг-опера.

Усложнение системы музыкально-выразительных средств. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Появление грамзаписи. Развитие современной исполнительской практики Распространение аутентичного музыкального исполнительства, Необходимость освоения непривычных звуковых систем и выразительных средств, сложноладового и микроинтервального интонирования, несимметричной ритмики. Создание электронных музыкальных инструментов (Терменвокс, 1917; Волны Мартено, 1928) и синтезаторов, открывающих перед исполнителями новые технические и художественные возможности.

Тема 9. Исполнительское искусство XX века. Ведущие исполнительские школы. Современное исполнительское искусство.

Новые условия музицирования и новые требования к исполнителю, выдвигаемые развитием алеаторики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звука, широкое применение стереофонических эффектов, использование возможностей современной акустической техники. Развитие инструментального театра, сочетание музыкального звучания с активизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, цель которой – способствовать раскрепощению участников данного мероприятия и дать выход их бессознательным побуждениям, обеспечить слияние искусства с течением самой жизни.

Развитие исполнительства на народных инструментах, создание народных хоров и оркестров, внедрение в музыкальную жизнь самодеятельного искусства, взаимодействие различных национальных и региональных культур, внеевропейские влияния на музыкальную жизнь Европы и Америки.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История и теория исполнительских искусств» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (слуховых контрольных работ, тестов), письменный анализ и сравнение интерпретаций.

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

Основная литература.

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. М., 1988.
2. Алексеев А. В 2-х томах. Том 1: Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века / А.А. Алексеев. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 1995. - 328с.
3. Гинзбург Л. История виолончельного искусства: зарубежное виолончельное искусство XIX -XX вв. М., 1978.
4. Гинзбург Л. История виолончельного искусства: русская классическая виолончельная школа. (1860-1917). М., 1965.
5. Гинзбург Л. История скрипичного искусства. Вып. 1. М., 1990.

6. Понятовский С. История альтового искусства. М., 1984.
7. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 1. Л.,1973.
8. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Часть 2. Л.,1983.
9. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1989.
10. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. Второе издание. М., 1986.
11. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах М., 2002.
12. Имханицкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Бычков Ю. Курс теории и истории музыкального исполнительства / Ю. Бычков //Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. — М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2009. — Вып. II. — С. 38-43.
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. Баренбойм. — Л., Музыка, 1974. — 336 с.
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию / Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова. — Л.: Советский композитор, 1981. — 184 с.
4. Гильбурд Г. Исполнительское искусство — сфера проявления художественной идеи / Г. Гильбурд. — Томск.: Издательство Томского университета, 1984. — 197 с.
5. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве / Л. Гинзбург, А. Соловцов. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1954. — 311 с.
6. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве / Н. Голубовская. — М.: Музыка, 1985. — 143 с.
7. Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации / В. Григорьев // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып. 1. — С. 69-86.
8. Грум-Гржимайло Т. Музыкальное исполнительство / Т. Грум-Гржимайло. — М.: Знание, 1984. — 160с.
9. Гуренко Е. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ / Е. Гуренко. — Новосибирск: Наука, 1982. — 256 с.
10. Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности / Р. Ингарден // Исследования по эстетике. — М.: Издательство иностранной литературы, 1962. — С. 404-568.
11. Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни / Ю. Капустин. — Л., Музыка, 1985. — 160 с.
12. Коган М. У врат мастерства / М. Коган. — М.: Советский композитор, 1958. — 115 с.
13. Корыхалова Н. Интерпретация музыки / Н. Корыхалова. — Л.: Музыка, 1979. — 208 с.
14. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины/ Н. Корыхалова. – Л., 2000. – 272 с.
13. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. Мильштейн. — М., 1983. — 266 с.
14. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1972. — 384 с.
15. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. — М.: Музыка, 1982 — 319 с.

16. Сапонов М. Искусство импровизации / М. Сапонов. — М.: Музыка, 1982. — 77 с.
17. Скребков С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 17-23.
18. Скребков С. Композитор и исполнитель / С. Скребков // Избранные статьи. — М.: Музыка, 1980. — С. 9-16.
19. Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема / М. Харлап // Мастерство музыканта-исполнителя. — М.: Советский композитор, 1976. — Вып. 2. — С. 5-67.
20. Цыпин Г. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества / Г. Цыпин — М.: Советский композитор, 1988. — Кн. 1. — 384 с.
21. Цыпин Г. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г. Цыпин. — М.: Интерпракс, 1994. — 384 с.
22. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы – Т. Чередниченко // Музыкальное исполнительство и современность. — М.: Музыка, 1988. — Вып.1. — С. 43-68.
23. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1975. — Кн. 1. — 386 с.
24. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1978. — Кн. 2 — 330 с.
25. Шуман Р. О музыке и музыкантах / Р. Шуман. — М.: Музыка, 1979. — Кн. 3. — 296 с.

Периодические издания

1. Музыкальная академия — сайт: icompozitor.ru
2. Музыкальная жизнь — сайт: mus-mag.ru
3. Проблемы музыкальной науки— сайт: journalpmn.com

Электронные образовательные ресурсы

1 intoclassics.net
2. forumclassica.ru
3. arsl.ru
4. sites.google.com/site/muzliteratura/

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

СОЛЬФЕДЖИО

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование профессионального слуха и слуховой культуры у будущих музыкантов как базы для практической деятельности.

Задачей дисциплины (модуля) является всестороннее развитие всех компонентов музыкального слуха и памяти, выработка прочных навыков аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного слухового овладения разнообразными типами звуковысотной организации, слухового осознания закономерности процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности, развитие творческой инициативы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	*Знать*: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать*: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть:

	- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	108	1	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сольфеджио на материале хоровой музыки эпохи Возрождения.

Музыкальный материал: хоровые и ансамблевые сочинения композиторов эпохи Ренессанса. Тематика: модальные лады; интервалы вне тональности в гармонической и мелодической форме; модальная гармония.

Формы работы: интонационные упражнения — пение последовательностей мелодических интервалов, аккордов и их обращений от звука; одноголосные диктанты с голоса на материале хоровых партий произведений композиторов эпохи Возрождения (запись в современной и в мензуральной нотации), двухголосные диктанты полифонического типа (пара голосов из хоровых партитур композиторов эпохи Возрождения), четырехголосные диктанты модально-гармонического типа; слуховой анализ — определение на слух интервалов и аккордов от звука и в тональности, модально-гармонических последовательностей; пение по нотам.

Тема 2. Сольфеджио на материале музыки эпохи Барокко.

Музыкальный материал: произведения композиторов эпохи Барокко.

Тематика: мажор и минор трех видов, ладовая альтерация, хроматизм проходящий, вспомогательный, скачковый; диатонические и хроматические интервалы; цифрованный бас; метро-ритмика — сильное дробление доли, обилие мелких длительностей, несимметричная группировка длительностей.

Формы работы: интонационные упражнения – пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада, мелодических интервалов, пение в ансамбле последовательностей гармонических интервалов (двухголосие) и аккордов (четырехголосие), включающих освоенные аккорды; ритмические упражнения — чтение ритма в произведениях эпохи Барокко; одноголосные диктанты (мелодические партии арий И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Дж.Б. Перголези), двухголосные диктанты гармонического склада с мелодизированным нижним голосом (крайние голоса во вступлениях к ариям кантатно-ораториальных произведений И.С. Баха и Г.Ф. Генделя), четырехголосные диктанты (хоралы И.С. Баха, в том числе, с использованием цифрованного баса); слуховой анализ — определение на слух диатонических и хроматических ступеней

лада, интервалов (гармонических и в виде мелодической последовательности), аккордовых последовательностей; пение по нотам.

Тема 3. Сольфеджио на материале музыки венских классиков.

Музыкальный материал: произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Тематика: классический мажор и минор, альтерация, хроматизм; функциональные модуляции в тональности диатонического родства, энгармонические модуляции посредством уменьшенного септаккорда; диатонические и хроматические интервалы в тональности; альтерированные аккорды субдоминантовой группы, энгармонизм уменьшенного септаккорда; синкопы, триоли, мелкие длительности.

Формы работы: интонационные упражнения — пение звукорядов трех видов мажора и минора, диатонических и альтерированных ступеней лада; мелодических интервалов; пение в ансамбле интервальных и гармонических последовательностей, включающих освоенные аккорды в двух-, трех- и четырехголосии; ритмические упражнения — чтение ритма мелодики в классических адажио; одноголосный диктант (в том числе тембровый), двухголосный диктант гармонического склада, четырехголосный диктант (на материале из хоровой, квартетной литературы); слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих модуляции в тональности первой степени родства и энгармонические модуляций посредством уменьшенного септаккорда; пение по нотам.

Тема 4. Сольфеджио на материале музыки зарубежных и русских композиторов эпохи Романтизма.

Музыкальный материал: сочинения русских и западноевропейских композиторов-романтиков.

Тематика: модуляции в отдаленные тональности, мажоро-минор; энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; интервалы в широком расположении (кварта через октаву, секста через две октавы и др.); усложнение аккордов терцовой структуры, «именные аккорды», альтерированные аккорды доминантовой группы, энгармонизм малого мажорного септаккорда и увеличенного терцквартаккорда; метро-ритмика — основные виды условного ритмического деления длительностей (триоли, квинтоли и т.п.), сложные виды синкоп.

Формы работы: интонационные упражнения — пение малого мажорного септаккорда с разрешением в разные тональности, используя энгармоническую замену звуков; пение четырехголосным ансамблем модуляций в отдаленные тональности; ритмические упражнения — на освоение основных видов условного ритмического деления; одноголосные диктанты с голоса (вокальные партии романсов композиторов-романтиков), четырехголосные диктанты; слуховой анализ — определение на слух гармонических последовательностей, включающих функциональные модуляции в тональности второй и третей степеней родства, а также энгармонические модуляции посредством малого мажорного септаккорда; пение по нотам.

Тема 5. Сольфеджио на материале зарубежной и отечественной музыки XX века.

Музыкальный материал: музыка композиторов XX века.

Тематика: семиступенные диатонические лады, лады Д.Д. Шостаковича, О. Мессиана; вариантная диатоника; прием сдвига-смещения; модуляции в отдаленные тональности; политональность, атональность, серийная техника; интервалы в гармонической и мелодической форме; аккорды нетерцовой структуры, кластеры, полигармония; неравномерно-акцентная метрика, сложные сочетания ритмических фигур, полиритмия и полиметрия, ритм с прибавленной длительностью.

Формы работы: интонационные упражнения — пение разнообразных видов звукорядов, последовательностей мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении и различном ритмическом оформлении, гармонических последовательностей,

основанных на мелодических связях аккордов; одноголосные диктанты (Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, Б. Барток, П. Хиндемит), диктанты-серия (А. Берг, А. Веберн, Ч. Айвз), фактурные диктанты с переменным количеством голосов; слуховой анализ — определение на слух различных видов ладов в звукорядах и в произведениях, мелодических и гармонических интервалов, гармонических последовательностей, основанных на мелодических связях аккордов; пение по нотам.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сольфеджио» установлен в соответствии с учебным планом. В 1 семестр обучающиеся сдают зачет, во 2 - экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. Итоговый контроль: экзамен в конце 2 семестра осуществляется в письменной и устной формах. Письменная работа представляет собой запись двух одноголосных и одного многоголосного диктантов. Устный ответ включает в себя чтение с листа, анализ на слух отдельных элементов музыкальной речи, а также слуховой анализ фрагмента из музыкальной литературы.

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

Основная литература

1. Бражник Л.В. Сольфеджио на основе татарской мелодики: Учебно-методическое пособие / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009.
2. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М., 2002.
3. Способин И.В. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие: учебное пособие по вузов и музыкальных училищ. М., 2005.
4. Татарские мелодии с текстами: Учебно-методическое пособие по сольфеджио / Сост. Д.Р. Загидуллина, Л.В. Бражник; Казан. консерватория. Казань, 2013.

Дополнительная литература

1. Абдуллина Г. Систематический курс занятий по сольфеджио: методическое пособие. М., 2004.
2. Агажанов А. Курс сольфеджио. Двухголосие. М., 2013.
3. Агажанов А. Курс сольфеджио. Диатоника. М., 2012.
4. Боголюбова Н. 60 русских народных песен в двух и трех-голосной обработке: Пособие для пения с листа. Л., 1975.
5. Боголюбова Н. Воспитание ладогармонического слуха на основе русской народной песни: методическое пособие. Л., 1976.
6. Бражник Л., Киселева Г., Масленникова Т. Воспитание ладоинтонационного слуха на примерах чувашского музыкального фольклора: учебно-методическое пособие по сольфеджио. Чебоксары, 2003.
7. Бражник Л.В. Ангемитоника. Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Казань, 1996.
8. Бражник Л.В. Марийские народные песни на уроках сольфеджио: учебно-методическое пособие. Йошкар-Ола, 2008.
9. Бражник Л.В., Галкина И.А. Павлова –Копаева С.Н. Мордовская народная музыка на уроках сольфеджио: учебное пособие. Ч. 1. Саранск, 1999.
10. Бромлей К., Темерина Н. русские народные песни. Сборник для чтения с листа в курсе сольфеджио. М., 1972.
11. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., 2010.

12. Карасева М.В. Современное сольфеджио. Учебник для средних и высши учебных заведения. В трех частях. М., 1996.
13. Мешкова М. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 2007.
14. Мирзаянова Р., Бражник Л. Удмуртская народная песня на уроках сольфеджио. Ижевск, 1997.
15. Сольфеджио для вокалистов: на материале камерно-вокальной музыки отечественных композиторов: учебно-методическое пособие / КГК; сост. Д.Р. Загидуллина. Казань, 2013.
16. Татарские мелодии с текстами: учебно-методическое пособие по сольфеджио / Сост. Д.Р. Загидуллина, Л.В. Бражник. Казань, 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
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года
Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека
Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ГАРМОНИЯ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель – формирование ясного научного понимания системы музыкального языка и места, занимаемого в ней гармонией – феноменом одновременных звучаний. Гармония рассматривается как в совокупности ее внутрисистемных свойств, так и в ее связях с формой, фактурой, метроритмом, мелодией и другими компонентами музыкальной речи, с точки зрения ее роли в процессе становления и развития музыкальной мысли. Как и другие музыкально-теоретические дисциплины (модуля), курс гармонии способствует воспитанию высококвалифицированных музыкантов, теоретически и практически подготовленных к будущей самостоятельной работе педагога и в определенной мере обладающих навыками научной деятельности.

Задача курса – расширить и обогатить музыкальный и общекультурный кругозор студентов, стимулировать развитие их природных музыкальных данных, способствовать формированию их художественного вкуса и критического подхода к явлениям искусства, научить основам научной работы и практическим приемам гармонической и фактурной обработки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

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

определенном историческом этапе	особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать*: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом;

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	108	1	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		**144**		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел I
ГАРМОНИЯ КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

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

Этимология слова «гармония», область его применения.

Гармония как музыкальная категория. Историческое развитие понятия гармонии, его

зависимость от бытующих в данную эпоху форм музыкального мышления. Острота и актуальность проблем звуковысотной организации в современной музыке и музыкальной науке. Основные подходы к определению понятия гармонии в современном отечественном музыкознании (концепции Т. Мюллера, С. Григорьева, Н. Гуляницкой, Ю. Холопова, Ю. Тюлина, Т. Бершадской и др.). Гармония как область звуковысотности, отражающая сферу одновременных звучаний.

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

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

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

Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТКАНИ

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

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

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

Иерархичесность организации звуковой ткани. Основные ступени фактурной иерархии.

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

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

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

Фактурные компоненты, их строение, фактурно-функциональное значение и

особенности взаимодействия в различных типах фактуры.

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

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

Методика фактурного анализа.

Раздел III
АККОРД

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

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

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

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

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

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

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

Тема 4. Пентаккорды

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

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

Способы фактурного изложения пентаккордов.

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

Раздел IV
ТЕОРИЯ ЛАДА

Тема 5. Вопросы общей теории лада

Определение лада. Логическая дифференцированность звуков как специфически музыкальное явление. Универсальность действия ладовых отношений в музыке, ладовые соподчинения звуковых элементов (звуков и созвучий) как условие формирования музыкальной интонации.

Природа лада; историко-социальные, психо-физиологические, акустические предпосылки его формирования.

Идеальная специфика ладовой системы, феномен реализации ладовой логики на уровне конкретного музыкального текста.

Понятие ладовых функций, их основные разновидности (оппозиции «устойчивость – неустойчивость», «опорность – неопорность»). Явления тоничности и тоникальности, основные и переменные функции, их соотношение; многоплановость ладофункциональных значений звуковых элементов в рамках ладовой структуры как результат совместного действия основных и переменных функций. Переменный лад. Степени активности проявления ладовых функций во взаимодействии с формой (членением); автономные и результативные типы ладофункциональных систем.

Структурные формы носителя ладовой функции. Критерии «информативности» функциональной единицы лада.

Тоновый материал лада. Звукоряд, интервальная структура звукоряда, гемитонные и ангемитонные образования. Проблема соотношения диатоники и хроматики, акустический и функциональный подходы ее решения. Наклонение. Объем звукоряда, октавные и неоктавные структуры.

Принципы классификации ладов. Основные классификационные системы и типы ладов.

Тема 6. Монодические лады. Общая характеристика

Монодический лад как система отношений тонов. Сфера преломления монодических ладовых закономерностей в музыке.

Стадиальная обусловленность форм ладовой организации. Генезис монодического лада (теория Э. Алексеева и М. Харлапа): раннефольклорные интонационные формы, их звукорядные особенности, координационность ладофункционального устройства. Принципы образования развитых монодических структур.

Звукорядное и функциональное многообразие как типовое свойство монодических ладов. Характер соотношения определенного звукоряда и местоположения тоники в условиях монодической ладовой системы. Результативная природа монодического лада; зависимость ладофункционального значения тона от ритмо-интонационного контекста его использования, мобильность ладофункциональных отношений.

Система монодических ладовых функций (сравнительный анализ основных концепций). Типы монодических ладофункциональных отношений.

Разновидности монодических ладов: а) по звукорядному устройству; б) по ладофункциональному устройству (лады централизованные – без выделения побочной опоры и с выделением побочной опоры, лады слабой централизации – с постоянным смещением опоры и собственно переменные).

Историческая эволюция монодического лада. Нестабильные и стабильные монодические ладовые формы.

Тема 7. Ангемитонная пентатоника

Ангемитонная пентатоника как одна из разновидностей монодического лада. Ареалы распространения ангемитонно-пентатонных фольклорных традиций.

Из истории изучения ангемитонной пентатоники: древнекитайское нумерологическое обоснование лада, новоевропейское теории XIX–XX веков. Основные современные теоретические концепции лада: 1) пентатоника как неполная, неразвитая семиступенная диатоника (концепция эволюционного развития семиступенного диатонического звукоряда); 2) пентатоника как система специфических ладофункциональных отношений тонов (концепция параллельного развития ангемитонных и гемитонных ладов из общих раннефольклорных корней).

Варианты ангемитонного пятиступенного звукоряда, способы их обозначения. Характер ладофункциональных тяготений в условиях ангемитонной пентатоники (отсутствие вводнотоновости, структурная и акустическая уравновешенность звукоряда с широкими межступенными промежутками как основа координационной ладофункциональности).

Ангемитонная пентатоника в традиционной музыке народов Поволжья. Исследования татарской пентатоники Я. Гиршмана, Р. Исхаковой-Вамбы, Л. Бражник, М. Кондратьева: подходы, проблематика, основные положения.

Интонационная сфера татарской пентатоники. Трихордность как господствующий тип организации мелодических сегментов. Основные формы мелодических кадансов. Системы каденционных опор, особенности корреляции структуры ладового остова с жанром напева и определенной формой звукоряда. Ладофункциональное соотношение каденционно-опорных тонов, варианты ладофункционального устройства лада.

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

Стабильные монодические ладовые системы как форма ладовой организации устно-профессионального искусства. Устно-профессиональный этап в развитии культур, его специфические особенности. Профессионализм как условие структурной устойчивости ладовой системы, ее закрепленности в музыкальной практике.

Системы стабильных монодических ладов в музыке европейской традиции (лады музыкально-поэтического искусства Древней Греции, музыкального искусства западно-европейского средневековья, обиходные лады древнерусского певческого искусства). Структурная характеристика европейских стабильных монодических ладов: общий принцип ладообразования (тетрахордная форма организации греческих и обиходных ладов, октавность григорианских ладов), звукорядные разновидности (пикнонннное и апикнонное наклонение греческого лада; дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, ионийский церковные лады, их автентическая и плагальная формы; большой,

малый, укосненный обиходные лады). Основные функции, логика функциональных связей в стабильных монодических ладах европейской традиции (трехфункциональность организации греческих ладов, основные тоны григорианских и обиходных ладов). Принцип реализации ладов через группу попевок, мелодические модусы ладов. Теории ладового этоса.

Системы монодических ладов в восточных музыкальных культурах устного профессионализма. Макам как основное понятие традиционного музыкального искусства арабо-персидских и тюркских народов Ближнего Востока, Средней Азии и Закавказья, рага как основное понятие традиционного музыкального искусства индийских народов. Значение терминов «макам» и «рага» (макам и рага как общий принцип музицирования, как звукоряд, как лад, как тип метроритмики, основанный на определенных формулах, как мелодическая модель, как жанр, обладающий устойчивыми структурными признаками). Региональные разновидности макама и раги.

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

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

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

Сущность мажорного и минорного трезвучий (обзор основных исторических учений). Функциональная структура мажора и минора, история учений о ладофункциональной организации мажорно-минорной системы (теория Ж. Ф. Рамо, М. Хауптмана, Г. Римана, С. Танеева, Б. Яворского, Ю. Тюлина). Ладофункциональное значение T, S и Д, неоднозначность действия неустойчивых функций. Формула TSДT как основной закон ладофункциональности мажора и минора. Акустические основания мажорно-минорных ладофункциональных связей.

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

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

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

Тема 10. Усложненные формы мажорно-минорной системы

Альтерированные мажор и минор. Ладовая альтерация как хроматическое изменение неустойчивых ступеней лада, обостряющее их тяготение в устойчивые ступени. βVI, #IV, βII, #II – альтерированные ступени мажора; #VII, βIV, #IV, βII – альтерированные ступени минора. Альтерированные аккорды мажора и минора, их строение, особенности разрешения. Явление дезальтерации. Мелодическое происхождение ладовой альтерации, история

развития альтерационных форм (от употребления в кадансе с подготовкой альтерированного аккорда его же неальтерированным видом – к достижению альтерированной аккордикой самостоятельности, не требующей специальной подготовки и разрешения). Системоукрепляющие и центробежные свойства ладовой альтерации.

Взаимопроникновение ладов – синтез одноименного, параллельного и однотерцового мажора и минора. Исторические предпосылки возникновения объединенных мажоро-минорных и миноро-мажорных систем, особенности их формирования (освоение мажоро-минорных средств на уровне тональных отношений, перенесение их на уровень соотношения аккордов). Строение звукоряда, характерные ступени и аккорды одноименной, параллельной, расширенной и однотерцовой систем, характер сопряжений мажоро-минорных аккордов с тоникой (возможность сведения к кварто-квинтовым соотношениям в одноименных и параллельных системах и сложно-интервальные соотношения в однотерцовых системах). Диатоническая специфика объединенных систем.

Вводнотоновые средства, их структурные и функциональные особенности.

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

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

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

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

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

Основные приемы гармонического развития в ладогармонических системах не мажорно-минорного типа. Тематические функции центрального элемента.

Тема 12. Монодийно-гармонические лады

Монодийно-гармонический лад как компромиссная структура, образованная

взаимодействием мелодических и гармонических сил. Роль и соотношение мелодической и гармонической логики в образовании монодийно-гармонических ладовых форм.

Основные исторические типы монодийно-гармонических ладов в профессиональной музыке. Средневеково-ренессансные модальные лады: звукорядные разновидности, интервал как основная единица вертикали, фоническая дифференциация интервалов и их процессуальная упорядоченность как логическое содержание связи созвучий, нормы построения кадансов, система их отношений. Новомодальная гармония XIX – XX веков: 1) монодийно-гармонические лады с мажорно-минорной основой, их характерные особенности (широкое применение аккордов побочных ступеней, многотерцовых бифункциональных комплексов, ненормативных для мажора-минора ладогармонических последовательностей, развитость переменных функций); 2) монодийно-гармонические лады, не связанные с мажорно-минорной системой (предпосылки возникновения и история развития, строение звукоряда как основной принцип классификации, натуральные и симметричные разновидности).

Монодийно-гармонические лады в образцах многоголосного фольклора, их особенности: формы звукорядов, строение вертикали, общие принципы гармонического развертывания.

Специфика ладофункциональной структуры монодийно-гармонических ладов: ослабление роли созвучия как ладового фактора, возрастание фонической функции аккорда, подчинение логики ладовых связей диктату мелодических тонов.

Результативная природа выявления ладовых функций в условиях монодийно-гармонических ладов, нецентрализованность как главный принцип их организации. Феномен пантональности.

Логика фактурного построения модального многоголосия, его типовые фактурные формы.

РАЗДЕЛ V
МОДУЛЯЦИЯ

Тема 13. Модуляция

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ VI

ПОЛИГАРМОНИЯ

Тема 14. Гармонические формы расслоения музыкальной ткани

Полигармония как составная звуковая структура, образованная взаимодействием простых структур. Истоки формирования и история возникновения полигармонических явлений. Полигармония как одна из характерных форм организации современного многоголосия.

Виды полигармонии. Полиаккордика: структурные особенности; неоднородность интервалики как типичное конструктивное свойство (консонантность субакордов и диссонантность их сочетаний); регистровые, фактурные и ритмические средства дифференциации субаккордов; количественные пределы расслоения аккордовой вертикали. Полифункциональность: органный пункт и точечная полифункциональность как ее основные разновидности; особенности полифункциональности, связанные с органным пунктом (специфика функционального расслоения, виды по местоположению и роли в форме, по ладовой функции педального тона, по количеству выдержанных голосов, по фактурному изложению, конструктивные свойства – способы введения и заключения, гармоническое содержание движущегося пласта, голосоведение). Политональность: наличие линии ладофункционального развития в каждом тональном слое как структурное условие, проблема гармонического единства и дифференцированности политональной ткани, мнимая политональность. Полиладовость: основные формы (минорная полиладовость, порождаемая одновременным звучанием разновидностей минора – натурального, гармонического и мелодического; мажоро-минорная полиладовость, объединяющая в одновременности разновидности III ступени; образование полиладовости на основе одновременного использования других разновысоких ступеней).

Фактурные формы реализации полигармонии. Полипластовость – расслоение музыкальной ткани на пласты, каждый из которых имеет собственную логику организации. Строение компонентов полипластовой фактуры в условиях различных видов полигармонии.

Выразительные свойства полигармонии, ее значение в контексте музыкального целого.

РАЗДЕЛ VII
ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГАРМОНИИ

Тема 15. Гармония и форма

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

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

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

Роль гармонии в осуществлении композиционных функций музыкальной формы. Соответствие между функцией части музыкальной формы и ее реализацией в виде

гармонических структур. Система общекомпозиционных функций, соответствующие им типы гармонического изложения музыкального материала. Тональное соотношение разделов формы и частей цикла, обусловленность тональных нормативов действием гармонических функций высшего порядка.

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

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

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

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Гармония» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре обучающиеся сдают зачет, во втором – экзамен. Форма текущего контроля: в форме проверки самостоятельной работы – практических заданий. К зачету представляются все письменные задания за первый семестр и проводится контрольный урок по гармоническому анализу.К экзамену: представляются письменные работы за второй семестр;выполняется классная письменная работа в форме гармонизации мелодии, написания по заданному началу модуляционного построения в тональности 1-й и 2-й степени родства по предложенной структурно-композиционной схеме, написания вариационного цикла на тему народной песни – на выбор; выполняются упражнения на фортепиано: энгармоническое разрешение аккордов; игра секвенций; игра модуляций – функциональных (в форме периода в определенном жанре), энгармонических (в виде короткого построения); в четырехголосном изложении и в фигуративной фактуре; конкретное задание определяется преподавателем; осуществляется гармонический анализ предложенного произведения: детальный (ладофункциональный и фактурный) анализ законченного отрывка, тональный план целого; конкретное задание определяется преподавателем.

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

Основная литература

1. Скребкова-Филатова, М. С. Эволюционные процессы в европейской музыкальной фактуре XVIII - первой половины XX столетий : учебное пособие / М. С. Скребкова-Филатова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-8114-5242-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151805. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии : учебник / Н. А. Римский-Корсаков. — 24-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4838-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128821 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хрестоматия по гармоническому анализу: Для студентов исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория; сост. А.Т. Гумерова. – Казань, 2017.

Дополнительная литература

1 Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии : учебное пособие / А. Н. Мясоедов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4339-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119118 . — Режим доступа: для авториз. пользователей..

2. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии : учебник / П. И. Чайковский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6472-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151851 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Астахов, А. Задания к курсу гармонии : учебное пособие / А. Астахов, А. Кондратьев. — Москва : РАМ им. Гнесиных, 2020. — 50 с. — ISBN 978-5-8269-0268-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163200 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ПОЛИФОНИЯ

Разработчик – Гифанова Марина Евгеньевна, профессор кафедры теории музыки и композиции, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля):

- проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке;
- сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах;
- изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век;
- дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;
- развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV –XVI века, классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки XX – XXI веков.

В задачи дисциплины (модуля) входят:

– всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение:

– историей и теорией полифонии,

– навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей,

– искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм;

– воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и педагогической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной	*Знать*: – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,

формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
	Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	Владеть: – профессиональной терминолексикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом	*Знать*: – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	97	–	4
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Полифония как дисциплина

Тема 1. Полифония как склад музыкальной ткани

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

Раздел 2. История полифонии. Эпоха дисканта

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

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

Тема 3. Школа Нотр-Дам

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

Тема 4. Ars antiqua (XIII в.)

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

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

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

Тема 6. Многоголосие итальянского Треченто

Две итальянские школы: 1) 1-я половина XIV века – Йоханнес де Флоренция, Якопо де Болонья; 2) 2-я половина XIV века – Франческо Ландини. Светская основа господствующих жанров – мадригала, каччи, баллаты. Характеристика жанров. Переход от ars nova к раннему Возрождению в творчестве Йоханнеса Чикония: синтез двух разных национальных традиций – итальянской и французской. Новая система жанров в творчестве Чикониа: мадригал, баллата, вирелe, мотет, хоровые части месс. Качественно новая музыкальная нотация у Чикониа – так называемая “белая” нотация, фиксирующая новые свойства музыкальной ритмики. Новое качество многоголосия у Чикониа – возрастание роли консонантности в вертикали. Возникновение нового типа многоголосия, в котором голоса принципиально равноправны в плане своей индивидуальности.

Тема 7. Английская полифоническая школа XIII–XV вв.

Гимель и фобурден. Жанр английского дисканта. Рондель, мотет, рота, канон XIII–XIV вв. Появление новых канонических форм в конце XIV – начале XV вв.: первый в

истории полифонии двойной канон, кэрол. Становление мессы как цикла в первой половине XV в.: месса у Данстейбла, Пауэра.

Раздел 3. Теория полифонии. Контрапункт строгого стиля

Тема 8. Простой и сложный контрапункт

Классификация видов контрапункта. Простой контрапункт в условиях двухголосия (мелодика строгого стиля, классификация созвучий, правила употребления диссонансов). Подвижной контрапункт в условиях двухголосия ($J_vJ_hJJ_{vh}$). Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, наиболее употребительные виды JJ_v: двойной контрапункт октавы, децимы и дуодецимы, способы вычисления J_v. Обратимый контрапункт: его виды, техника выполнения.

Тема 9. Каноническая техника

Классификация видов. Простой канон. Бесконечный канон: канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов.

Раздел 4. История полифонии. Эпоха строгого письма, переход к свободному письму

Тема 10. Месса XV–XVI вв.

Западноевропейские полифонические школы и их представители. Характер заданного источника: григорианский хорал, тема – эмблема, авторское многоголосное сочинение, мессы sine nomine.Типология мессы по формам работы с cantus prius factus. Мессы с единым c.pr.f. во всех частях: с единым неизменным во всех частях, с единым изменяющимся, единым рассредоточенным по всем частям, c.pr.f. как интонационный источник для голосов полифонической ткани. Месса с множественным c.pr.f.: с множественным автономным во всех частях, с множественным однородным. Эволюция жанра мессы в XV–XVI вв. (теноровая месса, месса – парафраза, месса – пародия и др.). Особенности претворения жанра мессы у Дюфаи, Окегема, Депре, Обрехта, Палестрины, Лассо. Каноническая месса.

Тема 11. Мотет XV–XVI вв.

Мотет раннего Возрождения (Данстейбл, Дюфаи). Типы мотетов: изоритмический, кантиленный. Композиционная организация мотета, новые формы претворения принципа изоритмии и изомелии. Новые формы структурной организации тальи. Мотет зрелого Возрождения (Депре, Окегем, Палестнрина, Лассо). Типы мотетов: кантиленный, теноровый, канонического строения, со сквозным имитационным строением, в контрапункте simplex.

Тема 12. Канонические формы XV–XVI вв.

Историческая типология видов канона XV–XVI вв. Этимология термина. Систематика канонов: по количеству пропост, по способу выведения риспост, по технике письма. Каноны: (1) простой, «нулевой», распределенный линеарный, (2) мензуральный, элизионный, инверсионный, ритмически варьированный, (3) группа сложных канонов. Каноническая месса у Окегема, Палестрины.

Тема 13. Инструментальные полифонические формы XVI–XVII вв.

Ричеркар, канцона, фантазия, фуга. Возникновение инструментальной полифонической музыки из переложений вокальной (интаволатура), становление инструментальной фактуры. Формы показа тематического материала: «суперимитация» (термин А. Милки); двойная имитация; симметричная или несимметричная, простая или каноническая имитация; имитация с введением структурно-преобразованных вариантов темы; многотемная экспозиция; экспозиция с cantus firmus. Характеристики «протоэлементов» полифонической формы: «темы», «противосложения», «ответа», «интермедии»: функционирование этих элементов в форме. Разновидности фугированной формы: многотемный и однотемный ричеркар, многочастные вариационные циклы (канцона, многочастный ричеркар).

Раздел 5. Теория «классической» фуги

Тема 14. Теория баховской фуги. Тема

Определение фуги как полифонической формы, основу которой составляет принцип особой фугированной периодической имитации структурно целостной и устойчивой, кристаллизовавшейся темы.

Эволюция полифонического тематизма, полифонический тематизм И. С. Баха. Новые качества темы фуги: замыкание темы мелодическим кадансом (и тем самым функциональное разграничение «тематического» и «нетматического» материала в фуге), гармоническая полнота темы (соответствующая новому типу функционального мажоро-минорного гармонического мышления), формирование нового типа голосоведения (скрытое многоголосие в виде мелодически опорной линии и скрытых голосов), становление темы как структурно-целостной единицы формы (линейно-мелодический профиль темы). Структурные разновидности тем. Системные и несистемные преобразования темы в фуге.

Тема 15. Теория баховской фуги. Ответ

Ответ как теоретически наиболее жестко регламентированный элемент фуги. Типология видов ответов: по степени точности имитирования (реальный, тональный), по видам интервалов сдвига (доминантовый, субдоминантовый, иной). Разновидности тем по гармоническому содержанию, требующему тот или иной вид ответа. Ответ на модулирующую тему.

Тема 16. Теория баховской фуги. Противосложение

Противосложение как контрапункт к ответу, следующий по окончанию темы (или кодетты) в том же голосе, являющийся новым этапом в линеарном мелодическом развертывании. Противосложение как структурно-смысловой элемент фуги: его полифоническая соотнесенность в вертикальном и горизонтальном аспектах с темой, кодеттой, мелодическим дополнением (Чугаев), ответом. Противосложение как интонационно-содержательный элемент: классификация противосложений по степени и формам интонационной производности от темы, по способам комментирования, по принципам линейно-мелодического соотношения с ответом. Противосложение как композиционно-тематический элемент фуги: удержанное противосложение, характер его экспонирования и место действия в композиции, контрапунктическая техника в соединениях темы с противосложением. Частично удержанное и неудержанное противосложение.

Тема 17. Теория баховской фуги. Экспозиция

Экспозиция как первая имитационная группа в фуге. Нормативная экспозиция (на примере четырехголосной фуги), особые виды фугированных экспозиций (фуга в уменьшении, фуга в увеличении, фуга в обращении – контрафуга). Дополнительные проведения и контрэкспозиция. Способы динамизации при показе тематического материала в контрэкспозициях. Особенности экспозиций баховских фуг (на примере «Хорошо темперированного клавира», Iи II том).

Историко-стилевой подход к типологии фугированных форм.

Тема 18. Классы фуг

Типология барочной фуги (по Марпургу). Каноническая и периодическая (правильная и неправильная) фуга. Иные барочные разновидности фуги. Фуга как жанр, принцип, форма. Роль фуги как самостоятельного произведения (1) и как части композиции (2). Структуры фуг (1): старинная двухчастная форма, трехчастная репризная форма, концертная форма и т.д. Однотемная (простая) и многотемная (сложная) фуга.

Раздел 6. Полифонические циклы И.С. Баха

Тема 19. Циклы органных хоральных обработок Баха

Органная хоральная обработка до Баха (Пахельбель, Букстехуде, Бем, Любек). «Органная книжечка», «Клавирные упражнения III», «18 хоралов» Баха. Особенности организации циклов. Принципы обработки хорального первоисточника, типы фактуры. Формы хоральных обработок: фуга на хорал, хоральная прелюдия, хоральная фантазия, обработка на основе принципов Cantional-satz и др.

Тема 20. «Искусство фуги»

Искусство фуги. Белинский автограф (рукопись 30–40 гг.) как автономный, законченный опус, выстроенный в полном соответствии с характерными баховскими принципами циклизации: постепенное движение в сторону большей мелодической, ритмической, композиционной, контрапунктической сложности частей; группировка

смежных номеров, образующих вариационные субциклы на основе сильных синтагматических связей.

Оригинальное издание (посмертная публикация). Принципы организации цикла: восхождение от простого к сложному, усложняющееся воплощение принципа симметрии (на разных композиционных уровнях), постепенное накопление новых качеств, вызревающих в предшествующем материале и его развитии. Двухчастность цикла в целом (I–XI, XII–XVIII), с сопряжением в двух частях строго контрапунктических и жанрово характеристичных ипостасей основной темы. Различный характер репрезентации темы и контрапунктирующего материала в I и XII контрапунктах (простых фугах, с неудержанным противосложением). Группировка контрапунктов в цикле. Группа простых фуг I–IV (возрастание роли противосложения и композиционного значения интермедий как путь к сложной фуге). Группа контрафуг V–VII (в пределах однотемных фуг направленность к многотемности). Общность использования в группе колорированного варианта темы, стреттной экспозиции, сходство принципов контрапунктической техники. Группа сложных фуг VIII–XI, с симметричным обрамлением двойными фугами на общие темы (в XI в обращении по отношению к VIII). Группа зеркально-обратимых фуг XII–XIII. Группа канонов XIV–XVII: принцип расположения пьес – от «отрицания» принципа фуги к его утверждению. Заключительная фуга: Гипотеза Курч относительно контрапунктов XVIII и XIX.

Раздел 7. Полифонические циклы XX века

Тема 21. «24 прелюдии и фуги» Шостаковича

Возрождение полифонического цикла в XX в. Полифонические циклы Задерацкого, Кара Караева, Слонимского, Мушеля и др. Традиционное и новаторское в трактовке Шостаковичем элементов фуги: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Тема 22. Полифонические циклы Щедрина

Обзор полифонических циклов Щедрина. «24 прелюдии и фуги» Щедрина. Новации Щедрина в области фуги: новая концепция тонального ответа, новая концепция «многотональной» экспизиции.

Тема 23. «Ludus tonalis» Хиндемита

Традиционное и новаторское в трактовке элементов фуги Хиндемитом: темы, ответа, противосложения, интермедии, экспозиции. Особенности композиционной организации фуги.

Раздел 8 Полифония свободного письма

Тема 24. Полифония Генделя

Интонационная основа полифонического тематизма – оперные и ораториальные жанры. Особенности трактовки фуги, особый генделевский тип фуги, получивший продолжение в фуге Гайдна, Бетховена, Листа, Чайковского и др. Трактовка темы фуги как составленной из «подвижных» (изменяемых, взаимозаменяемых, сокращающихся, вкрапливающихся) элементов. Особые формы экспозиции фуги. Генделевская интермедия – разработка. Качества полифонической ткани (свободное выключение и включение голосов, неограниченность голосов по диапазону, более сильная выраженность гармонической вертикали). Претворение фуги в разных жанрах.

Тема 25. Полифония в творчестве венских классиков

Полифония в условиях господства гомофонно-гармонического склада.

Полифония Гайдна. Ранние произведения гомофонного склада, появление полифонического склада в развивающих разделах сонатной формы, в финалах, связующих разделах, медленных частях. Фуги в финалах симфоний № 40 и 70, струнном квартете ор. 50. Существенное место фугированной формы в мессах, ораториях – как продолжение традиций барокко: заключительные разделы «Te Deum», мессы «Inhonorem…», «Harmonie-Messe», оратории «Сотворение мира». Генделевские черты тематизма в ранних фугах Гайдна.

Полифония Моцарта. Фугированные разделы в ранних произведениях. Диатонический, в стиле Гайдна, тематизм, простые имитационные структуры. Искусная техника стретт.

Соединение принципов сонатной формы и фуги в Kyrie Мессы KV 192, дающее разное соотношение полифонических и гомофонных элементов. Усиление роли полифонии в зрелый период творчества. Финал Симфонии № 40. Выразительная и конструктивная роль полифонии в сочинениях 1780-х годов. Насыщение всех частей полифонией в струнном квинтете KV 516. Высшее проявление у Моцарта полифонизации сонатной формы – финал Симфонии «Юпитер». Контрастная полифония в оперных ансамблях.

Полифония Бетховена. Большое значение полифонии во все периоды творчества, особенно в позднем творчестве. Традиционное присутствие полифонических форм в духовных жанрах. Фуги, завершающие части Gloria, Credo Торжественной мессы. Фуга в концертных камерных жанрах: фуга как отдельный опус (Большая фуга, Квартет ор. 133), фуга как часть сонатно-симфонического цикла (финалы виолончельной сонаты ор. 102 № 2, фортепианных сонат ор. 106, 110), фуга как часть произведения (фуги в конце вариационных циклов ор. 135. 120). Фуга как часть формы (трио в третьей части Квартета ор. 59 № 2, фортепианная соната № 28). Контрапунктические приемы письма.

Тема 26. Полифония в творчестве композиторов-романтиков

Новые черты романтического искусства в образном содержании и средствах выразительности. Важная черта полифонии романтиков – характеристичность образов, контрастное их сочетание.

Контрапункт лейтмотивов, тем. Вагнер, Мейербер – оперные формы полифонии, Штраус – оперы «Саломея», «Кавалер роз», симфонические поэмы «Тиль Уленшпигель», «Жизнь героя». Полифонический тематизм Малера (1, 5, 8 симфонии, 4 ч. «Песни о земле»).

Картины жизни героя и обстановки. Лист «Фауст-симфония», Берлиоз «Гарольд в Италии», Драматическая симфония «Ромео и Юлия».

Инструментальные дуэты. Дуэты для скрипки и фортепиано Шуберта, Паганини. Листовские парафразы на темы опер. Отличительное свойство – сольная мелодика в полифоническом ансамбле. Песенность, ариозность как качество инструментальных тем.

Фуга в творчестве романтиков: а) опора на баховские принципы, б) классические тенденции, в) новые художественные концепции.

«Бахианство». Использование интонационных и композиционных структур, хоральных цитат – преднамеренная художественная стилизация как замысел, воплощающий некое незыблемое начало, неподвластное времени, высокий духовный идеал, противопоставленный «прозе» жизни или субъективно-лирическому мировосприятию. Фуги Мендельсона ор. 35, Шумана ор. 72, Сен-Санса ор. 52, Регера ор. 46, 59, 69, 135 и др.

«Классицизм». Романтическая фуга, подобно бетховенской, входит в состав контрастно-составной формы (Шуберт «Скиталец»), симфонического цикла («Фантастическая симфония» Берлиоза, симфонии Листа, Соната h-moll). Традиции ораториальных жанров (мессы, кантаты, оратории), где фуга завершала раздел (Шуберт Месса № 6, Брамс «Немецкий реквием», Мендельсон оратория «Рай и Пери», Верди «Реквием». Симфонизация фуги (Увертюра оратории «Илия» Мендельсона, «Бегство в Египет» Берлиоза). Появление фуги на месте сонатного аллегро (Вторая симфония Сен-Санса).

«Романтизм». Программные черты фуги. Новизна тематизма («стоны грешников» в симфонии «Данте» Листа). Свобода строения элементов фуги и формы в целом: свободное введение новых голосов без темы, внедрение в фугу в соответствии с программным замыслом речитативов, возможное введение после экспозиции одноголосия. Жанровая основа фуги становится предельно широкой – от похоронного марша («Траурный кортеж» в симфонии «Ромео и Юлия» Берлиоза) до фантастической битвы Макбета и Макдуфа в парижской редакции оперы «Макбет» Верди. Жанровые наклонения фуги: фуга-фантазия, фуга-вариация, фуга-песня (куплетно-вариантная фуга).

Полифония Шуберта. Полифония Мендельсона. Полифония Шумана. Полифония Листа. Полифония Вагнера. Полифония Брамса. Полифония Брукнера. Полифония Малера. Полифония Регера. Полифония Франка.

Тема 27. Полифония в творчестве русских композиторов XVII–XIX вв.

Полифония композиторов второй половины XVIII–XVIII вв. (Бортнянский, Березовский). Полифония композиторов «Могучей кучки» (Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин). Полифония Чайковского. Полифония Танеева. Полифония Скрябина и Рахманинова.

Тема 28. Полифония в музыке XX в.

Введение в современную полифонию. Новое качественное соотношение «гомофония – полифония», в которой опять стало превалировать полифоническое начало. Тональная полифония в XX веке лишь отчасти сохраняет свои позиции, выступая вместе с другими принципами системной звуковысотной организации, отраженными в понятии «техника композиции»: модальная, серийная, алеаторическая, сонорная, стохастическая и др.

Своеобразие, уникальность высотных систем. Единство процесса индивидуализации тонально-гармонических систем и мелодических структур. Влияние гармонических особенностей вертикали на принципы контрапункта. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века. Индивидуальные полифонические стили.

Комплексная основа полифонического склада музыки XX века. Сохранение, наряду с новыми признаками, следов прошлых эпох и стилей. Широкая амплитуда «ретродвижений» – от ближайшей эпохи романтизма до явлений средневековья. Применение стилевых моделей обусловило и проникновение в современную музыку старинных жанров: мессы, мотета, мадригала; стилевой их синтез с современными формами и жанрами полифонии.

Изменение параметров мелодической линии: появление линий – «лент», «профилей», «потоков» и других форм в сонорной полифонии. Различная степень интервальной и ритмической плотности звукового поля, что определяет соотношение «рельеф–фон».

Новые формы организации звукового пространства.

Полифония Стравинского. Полифония Бартока. Полифония композиторов нововенской школы. Полифония Хиндемита. Новые полифонические формы в музыке XX в. (Лютославский, Лигети, Губайдулина и др.).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Полифония» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (выполнение практических заданий на фортепиано);

– письменные (выполнение тестовой работы).

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных практических заданий и теста, устный экзаменационный ответ.

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

Основная литература

1. Абдуллина, Г. В. Полифония. Свободный стиль : учебное пособие / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 100 с. — ISBN 979-0-66000-354-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2863 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Синельникова, О. В. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учебное пособие / О. В. Синельникова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 241 с. — ISBN 978-5-8154-0483-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156986 .

3. Мартюшева, Н. В. Полифония строгого стиля. Практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле : учебное пособие для вузов / Н. В. Мартюшева. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7537-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161541 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Бренинг, А.А. Образцы письменных работ по полифонии строгого стиля [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.А. Бренинг. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 86 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72113 . — Загл. с экрана.
2. Свистуненко, Т.А. Приемы полифонической техники в гомофонической фортепианной литературе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Свистуненко. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72093 . — Загл. с экрана.
3 Холщевников, В.Д. Методические рекомендации по организации практических занятий в курсе полифонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Холщевников. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108397 . — Загл. с экрана.

Электронные образовательные ресурсы

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

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).
Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Разработчик – Хасанова Алсу Наильевна, доцент кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности.

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития	*Знать:* - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;

музыкального искусства на определенном историческом этапе	*Уметь:* - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины (модуля); - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); - принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; - виды и основные функциональные группы аккордов; - стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	Владеть: - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах:

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	97	–	4
Самостоятельная работа		47		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Раздел 1. Общие закономерности строения музыкальной формы

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

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

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

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

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

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

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

Структурный подход в теории музыки и идея структурных уровней строения музыкального произведения. Учение о «тональном языке» Шенкера и его развитие в музыкознании (Лердаль, Джекендофф, Акопян, Холопов, Кюрегян). Категориальный аппарат шенкеровского метода редукции: задний, средний, передний план в музыке, диатония, ursatz,

urlinie, auskomponierung, регистры и сегменты первичной линии, пролонгации и деминуции, трансформации. Фундаментальное и прикладное значение метода редукции. Использование элементов структурного подхода в анализе музыки барокко и XX века.

Раздел 2. Музыкальные формы эпохи Барокко

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

Место и значение стиля барокко в эволюции музыкального мышления. Полифонические и гомофонно-гармонические приемы письма. Композиция и импровизация. Особенности музыкальной темы барочного стиля. Понятие развертывания. Теория аффектов и музыкальная композиция. Риторические учения и музыкальная форма. Становление основных этапов процессуальности тональной формы.

Тематически однородные формы, основывающиеся на принципе развертывания. Метод анализа малых форм – деление на гармонические обороты и выявление их функциональности в условиях формообразования. Организация формы тонально-каденционным планом T – не T – T. Принцип «тезис- развертывание- кадансирование». Основные формообразующие функции гармонических оборотов: тонический экспозиционный, развивающий модуляционный ход, доминантовый контрэкспозиционный, возвратный модуляционный ход, тонический заключительный. Особенности анализа инвенций и фуг как «гомофонно-полифонических форм» (Т.С. Кюрегян).

Структурные уровни в барочной форме:

1. базовые структуры: экспозиционная интрада, экспозиционное развертывание, возвратная разработочноая модуляция, репризное заключение.

2. фигуративные структуры: экспозиционное заключение, развивающая разработочная модуляция, контрэкспозиционная интрада, дополнительные заключения.

Тема 2.2. Старинная двухчастная форма и ее разновидности

Композиционная основа старинной двухчастной формы – зеркально-симметричный тональный план T D | D T. Использование формы в танцевальных барочных сюитах, обощенно-жанровых инструментальных пьесах, сонатах. Особенности решения формы в быстром и медленном темпах. Три основных варианта тематического решения формы (однотемная по принципу «тезис-развертывание-кадансирование», двухтемная с транспозицией, двухтемная с развитием). Старинная сонатная форма как разновидность старинной двухчастной формы (двухтемная форма).

Функциональные определения разделов барочной двухчастной формы.

Классификация основных видов старинной двухчастной формы: прелюдийная, прелюдийно-сонатная, сонатная.

Особые приемы развития в барочных формах: композиционные дубли, импровизы, ритурнели.

Тема 2.3. Концертная форма

Использование формы в быстрых частях концертного, сонатного и сюитного циклов эпохи барокко. Композиционное родство с принципом строения фуги. Принцип «модуляционного рондо» (И.В. Способин): чередование темы и интеремедий. Транспозиционный план темы. Особенности строения темы (принцип «тезис-развертывание-кадансирование»), изменение структуры темы в серединных проведениях. Структура интермедий, особенности их тематического решения. Связь формы с жанровыми особенностями concerto grosso.

Взаимодействие концертной формы и двухчастной структуры. Использование в концертной форме принципов композиционного дубля и импровиза.

Тема 2.4. Вариации. Формы с рефреном и ритурнелем.

Вариации как форма и как формообразующий принцип.

Полифонические фариации (бассо остинато). Техника сочинения и условия жанрового использования. Форма второго плана в вариациях как принцип формообразования в вариационном цикле.

Фигурационные вариации. Эстетика «записанной импровизации». Группировка вариаций, проблемы единства цикла. Техника импровизации на гармноническую последовательность, жанрове модификации темы в барочных фигурационных вариациях.

Куплетное рондо французских клавесинистов.

Формы с ритурнелем в вокальной и инструментальной музыке барокко (по М. Катунян).

Раздел 3. Классико-романтическая система музыкальных форм

Тема 3.1. Общая характеристика классического стиля и основных принципов формообразования.

Историческая характеристика эпохи. Новые коммуникативные формы в искусстве. Социальная среда музыкального искусства. Становление и кристаллизация крупных жанров инструментальной музыки – классической сонаты, симфонии, квартета. Расцвет светского музицирования. Художественно-эстетические течения (рококо, галантный стиль, «буря и натиск», сентиментализм, поздний классицизм и французский ампир). Венский классицизм. Важнейшие композиционные принципы: централизация (тональная, тематическая, композиционная), принцип тематической персонификации и влияние драмы; идея развития и приведения к единству; преобладание гомофонно-гармонической техники письма. Кристаллизация системы типовых «жанро-форм» (Назайкинский). Новые методы работы над музыкальным текстом письменной традиции у Бетховена.

Тема 3.2. Период и «песенные формы». Метрическая теория Римана.

Период как особая форма организации музыкального времени. Жанровые истоки периодичности. Психологическое восприятие периодичности. Теория метрического периода Х. Римана и ее развитие в работах Ю.Н. Холопова. Функции метрических тактов. Приемы внутреннего усложнения и варьирования периодической структуры.

Использование понятий и терминов (мотив, фраза, предложение, половинная и заключительная каденции, расширение, дополнение и т.д.). Основные виды периода, классификация периода по структуре (из двух предложений, из трех предложений, единого строения), по пропорциям (квадратный, с расширенным вторым предложением, органической неквадратности), по тональному плану (однотональный, модулирующий). «Песенные» (периодические) формы в композиторской практике классико-романтического периода (А.Б. Маркс). Простые формы. Особенности строения простой двухчастной формы. Особенности строения простой трехчастной формы. Сфера применения простых форм. Простые формы как часть более крупной формы.

Сложная трехчастная с серединой трио, как форма менуэта и скерцо в классическом сонатно-симфоническом цикле. Использование формы в жанрово-характерных пьесах композиторов-романтиков. Особенности строения трио. Реприза da capo.

Тема 3.3. Формы класса рондо (по А.Б. Марксу).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 3.4. Вариации.

Строгие классические вариации. Особенности темы. Основные приемы варьирования. Логика строения вариационного цикла, форма второго плана.

Вариации на две темы. Особенности строения цикла и соотношения тем. Взаимодействие вариационности и сонатности.

Вариации на сопрано-остинато («глинкинские»).

Свободные романтические вариации. Жанровый контраст в вариационном цикле. Варьирование как формообразующий принцип и принцип монотематизма.

Тема 3.5. Сонатное allegro классиков. Сонатно-симфонический цикл.

Становление сонатного аллегро на основе традиций старинной двухчастной (старосонатной) и концертной формы эпохи барокко. Первые образцы формы в творчестве композиторов мангеймской школы, сыновей И.С. Баха, И. Гайдна. Принцип тонально-гармонических оборотов в сонатном аллегро. Композиционный план формы. Особенности строения (композиционные разделы) вступления, главной партии, связующей партии, побочной партии, заключительной партии, разработки. Композиционные изменения структуры разделов в репризе. Особые случаи строения репризы (зеркальная, сокращенная). Особенности строения формы в жанре инструментального концерта. Особенности тематизма. Особенности и исторические характеристики использования формы в медленном темпе (сонатная форма с эпизодом вместо разработки, сонатная форма без разработки). Стилевые особенности решения формы в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена. Сонатность как формообразующий принцип.

Тема 3.6. Общая характеристика романтического стиля.

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Изменения в слушательской аудитории и социальном статусе музыкального искусства. Семантика жанров в романтической музыке. Изменения в жанровой иерархии. Сюжетные фабулы романтизма и их влияние на музыкальное мушление композиторов-романтиков. Диалогичность (по Бахтину) в условиях музыкального стиля (реминисценции исторических стилей, символические цитаты и интонационно-гармонические обороты). Тенденция к созданию нетиповых форм. Принцип монотематизма.

Тема 3.7. Сонатная форма у романтиков. Особые разновидности сонатной формы

Художественно-эстетические особенности романтизма и их влияние на формообразование. Семантика жанров в романтической музыке. Наиболее распространенные драматургические типы сонатной формы. Изменения жанровой природы

тематизма. «Распад экспозиции» (Л.А. Мазель), усиление контраста между главной и побочной партиями, их обособление. Многотемность партий, вторые темы в главной и побочной партии. Особенности разработки, эпизоды и новые темы в разработке. Драматургия репризы (сокращенная реприза, зеркальная реприза). Сонатность в музыке XX века. Усложнение тонального плана формы. Тематические арки в сонатно-симфоническом цикле. Сонатность как драматургический принцип в нетональной музыке.

Тема 3.8. Свободные и «смешанные» формы. Взаимодействие формообразующих принципов.

Преодоление типовых форм в музыке романтиков. Стремление к индивидуализации строения произведения. Основные классические формообразующие принципы: сонатность, вариационность, рондальность, цикличность. Варианты их взаимодействия. Принципы цикличности в одночастном произведении. Зеркально-симметричные и концентрические композиции.

Теория взаимодействия форм (по П. Стоянову). Внутренне усложнение формы.

Большие одночастные формы нетипового строения. Сочетание формообразующих принципов сонатности с цикличностью в одночастности (Лист. Концерт для ф-но с оркестром № 1; Прокофьев. Концерт для ф-но с оркестром № 1). Развитие этого принципа формообразования в музыке второй половины XX века (Шнитке. Концерт для ф-но и струнного оркестра).

Раздел 4. **Формы в музыке XX века**

Тема 4.1. Общая характеристика форм музыки XX века. Принципы классификации.

Модификация музыкальных форм в условиях глубокого обновления материала (в его звуковысотном, метроритмическом, ладовом и др. аспектах). Новые эстетики и формы коммуникации. Новые разновидности музыкального склада (пуантилизм, сонорная мелодия, серийная полифония, полифония пластов и др.) Принципы звуковысотной организации: хроматическая тональность, техника центра, неомодальность, серийность, сонорика, Нерегламентированность музыкального материала как следствие множественности высотных систем. Создание индивидуальных функциональных отношений на основе нерегламентированного материала.

Переосмысление тематизма. Возникновение фактурного, тембрового, ритмического тематизма в различных условиях организации звуковысотности.

Усиление роли метроритма в формообразовании, вплоть до создания особых, прежде всего «ритмических в своей основе форм» (Григорьева).

Принцип классификации (по Кюрегян) на формы: 1) классикоромантической традиции в условиях какого-либо нового принципа звуковысотной организации и 2) формы аклассического типа, определяемые по принципу какого-либо принципа звуковысотной организации (например: форма классико-романтического типа в условиях техники центра или форма аклассического типа в условиях сонорности).

Тема 4.2.Хроматическая тональность и форма. Техника центра.

Хроматическая тональность со свойственными ей принципиальной возможностью двенадцатиступенности, неограниченным расширением аккордики, нередко – повышенной диссонантностью. Связь данной техники преимущественно с традиционными формами классико-романтического типа (Прокофьев. Мимолетности, первые части Сонат для ф-но 5,6,7).

Техника центра, основанная на центральной гармонии (всегда диссонирующей), которая служит порождающей моделью всей звуковой системы: согласно ее структуре выстраиваются все побочные элементы; из нее же проистекает принцип, регулирующий их отношения, то есть специфические функции. «Скрябинский лад» (в музыке позднего периода творчества) как одно из воплощений техники центра («доминантоообразный» с тритоном

аккорд в центре системы, его воссоздания на другой высоте, точные или измененные, в качестве производных элементов). Смена звуковысотной позиций как параллель смене тональности в традиционном формообразовании. Преобразование традиционных форм в условиях техники центра: Скрябин. Прелюдия оп. 67 № 1 (простая трехчастная форма); «Мрачное пламя» оп. 73 № 2 (малое однотемное рондо); Поэма-ноктюрн оп. 61 (сонатная форма). Использование метода редукции при анализе формы в условиях техники центра.

Тема 4.3. Формы в условиях серийности и неомодальности.

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

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

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

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

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

Сонорный принцип: высотно недефференцированные звучности в качестве исходного материала. Виды сонорного материала: 1) на основе звуков определенной высоты и традиционных тембров; 2) на основе звуков неопределенной высоты, шумов, нетрадиционных способов звукоизвлечения и тембров. Сонорная монодия и полифония. Микрополифония как средство создания внутренне подвижных, но в целом однородных «соноров». Ритм крупного плана в сонорной композиции. Типы соноров (по Маклыгину): точка, россыпь, пятно, линия, полоса или утолщенная линия, поток. Klangfarbenmelodie (Шенберг). Традиционные композиционные схемы в условиях сонорики: Слонимский «Колористическая фантазия» для ф-но (рондообразность); Пендерецкий «Трен памяти жертв Хиросимы» (драматургия сонатной формы); Лигети «Lontano» для оркестра (многочастная котрастносоставная форма).

Алеаторный принцип: подвижная координация частей и элементов структуры. Возможность приложения алеаторики к музыкальному материалу, организованному посредством разных техник – модальности, серийности, сонорики. Градации свободы (по Денисову): 1) форма стабильна – ткань мобильна, 2) форма мобильна – ткань стабильна, 3) форма мобильна – ткань мобильна. Переосмысление концепции формы в случаях 2 и 3, как отказ от ее изначальной заданности. «Техника групп» (Штокхаузен) как метод реализации второй градации. «Интуитивная музыка» Штокхаузена с коллективной импровизацией как отражение 3-го уровня алеаторной свободы. Изменение категорий композитор – исполнитель и социально-коммуникативной роли и смысла музыки.

Электронные композиции, изменение природы звука. Опыт Ксенакиса по созданию звучащего контура архитектурного сооружения. Сочетание электронных и натуральных звучаний (Денисов. «Пение птиц»).

Полистилистика как тенденция художественного творчества в XX веке. Соотношение понятий полистилистика и эклектика в архитектуре и интерьере. Элементы полистилистики в творчестве Айвза, Стравинского. Цитата, псевдоцитата, аллюзия. Полистилистика в творчестве Пярта (Вторая симфония, финал), Шнитке (Симфония № 1, кончерто гроссо, Концерт для альта с оркестром, «Ревизская сказка» для ф-но в 4 руки), Берио (Симфония для оркестра и 8 певческих голослов, скерцо).

Минимализм как эстетическая предпосылка репетитивной техники.

Тема 4.5.Особенности формы в композиторских школах восточных культур.

Трактовка звука в традиционных музыкальных культурах Востока и возможности ее эстетического сближения с сонорностью, неомодальностью, репетитивной техникой. Традиционные формы (мугам, казахский кюй, жанры песенного фольклора разных народов) как прототип профессиональной композиции.

Особенности развития композиторской музыки в странах арабского Востока. Творчество Сольхи аль Вади (Сирия) и адаптация академических форм европейской музыки к традиционной жанровой системе. Шафия Бадретдин (Сирия-Франция) и «арабский авангард».

Общие тенденции развития композиторских школ Китая и Японии. Техника «главного звучания» как национальный по генезису прием современного письма в творчестве Исан Юна (Корея).

Творчество современных татарских композиторов и техники письма XX века (Калимуллин. Квартет памяти Тукая, фантазия для органа «Забытый вагаз», Соната для виолончели соло).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальная форма» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра учащиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные аналитические ответы

– письменные (аналитические работы, тесты)

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

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

Основная литература

Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб. 2013

Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 1998

Задднепровская Г. В. Анализ музыкальных произведений. М., 2018.

Способин И.В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2019

Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Исследование. М., 2019.
Арутюнов Д. Сочинения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведентий. М.: Музыка, 2016.
Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб. 1988.
Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1980. Вып.51.
Ценова В. О современной систематике музыкальных форм // Laudamus. М., 1992.
Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М., 2003.
Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие. М., 2004.

Дополнительная литература

Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений. Рондо в музыке XX века. – М., 1996.
Дулат-Алеев В. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань, 2008.
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
Мессиан О. Техника моего музыкального языка. – М., 1994.
Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. –М., 1992.
Холопова В. Типология музыкальных форм второй половины XX века // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха. // О музыке. Проблемы анализа. – М., 1974.
Холопов Ю. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып.51.
Холопов Ю. Три рондо. К истории типологии музыкальных форм // Проблемы музыкальной формы в теоретических курсах вуза. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, РГК им. С.В. Рахманинова. – М., 1994. Вып. 132.
Аренский А. Руководство к изучению форм. М., 1921. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л. 1971. Форма доступа: http://choir.ifolder.ru/
Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Бусслер Л. Учебник музыкальных форм. СПб. 1883. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Зейфас Н. Concerto grosso в творчестве Генделя. М., 1980. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX вв. М., 1998. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Мазель Л.А., Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Мартынов В.И. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Основы музыкального анализа: Форма доступа: http://soft.softodrom.ru
Очеретовская Н. Л. Содержание и форма в музыке — Л.: Музыка, 1985. Форма доступа: http://www.twirpx.com/
Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI-нач.XIX. М., 1979. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/
Пэрриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до И. С. Баха. – Л., 1975. Форма доступа: http://www.twirpx.com/
Tenet Sator. Школа Ю. Холопова. Статьи. М., 2003. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/

Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х. Шенкера. М., 2006. Форма доступа: http://konsa.kharkov.ua/

Электронные образовательные ресурсы

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Методика преподавания музыкально-теоретическиъ дисциплин» является освоение и развитие накопленного педагогического опыта в сфере теории музыки и музыкальной литературы для формирования индивидуально-авторского подхода к разработке и планированию курса, изучение методов обучения, способствующих эффективности подачи и прохождения материала; изучение методических принципов преподавания профессиональных дисциплин как основы будущей педагогической деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в проблематике среднего профессионального образования, а также дополнительного образования детей в сфере искусств.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*Знать:* – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; – принципы разработки методических материалов;
	Уметь: – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – находить эффективные пути для решения педагогических задач;
	Владеть: – системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика
ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин;

дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	- отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы
	Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – умением планирования педагогической работы
ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	*Знать:* - принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями;
	Уметь: – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями;
	Владеть:

	– методиками преподаваниями музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	2	36	5	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕОРИИ МУЗЫКИ

Тема 1. Предмет и задачи курса элементарной теории музыки Общие методологические принципы. Формы работы. Построение уроков. Составление рабочих планов

Теория музыки как наука о выразительных средствах музыки, как фундаментальная дисциплина в профессиональном обучении музыканта. Связь теории музыки с художественной практикой, с проблемами теоретического музыкознания и музыкальной эстетики.

Задача курса – систематизированное изучение элементов музыкального языка, формирование музыкального мышления, музыкально-эстетическое воспитание, развитие музыкально-практических навыков.

Общие методические принципы: Практическая направленность в изучении музыкального языка. Сочетание лекционного курса с практическими занятиями. 2. Принцип ведущей роли слуха в осознании музыкальных явлений. 3. Необходимость стилевого подхода в оценке выразительных средств музыки.

Формы работы: объяснение материала, письменные упражнения, упражнения на фортепиано, работа с нотным текстом. Объяснение материала (иллюстрируется образцами музыки из художественной литературы). Письменные упражнения (включают творческие задания на досочинение и сочинение музыкальных структур по заданной программе). Упражнения на фортепиано как эффективная и наглядная форма практического овладения элементарными навыками в области музыкальной речи. Работа с нотным текстом как результативная форма целостного анализа. Привитие первых навыков интонационного анализа.

Анализ учебных программ. Принципы построения уроков. Составление рабочих планов. Образцы домашних заданий.

Тема 2. Тематический план курса

1. Музыка как искусство. Специфика музыкального искусства. Музыкальная интонация. Выразительные средства музыки.

2. Свойства музыкальных звуков. Музыкальный звук и его свойства. Музыкальный строй – натуральный и равномерно-темперированный. Зонная теория Н. Гарбузова.

3. Нотная запись. Краткие исторические сведения из истории нотописи (буквенные обозначения, невмы, мензуральная запись, сольмизационные слоги Гвидо Аретинского, линейно-ключевая запись). Система ключей (До, Соль, Фа).

4. Ритм. Длительности. Ритмический рисунок. Метр (доля, пульсация, акцент). Понятие ритма. Такт, затакт. Строгая метрика (регулярная акцентность) и свободная метрика (метрическая переменность). Размеры. Темп. Многоплановость ритмического рисунка и метрической структуры в многоголосной музыкальной ткани.

Группировка в инструментальной и вокальной музыке. Группировка и артикуляция, группировка и фразировка. Синкопа. Гемиола. Особые виды деления длительностей. Орнаментика. Полиритмия. Полиметрия.

5. Интервалы. Определение интервала. Ступеневая и тоновая величина. Гармонические и мелодические интервалы. Консонанс и диссонанс. Простые и составные интервалы. Обращения интервалов.

6. Аккорды. Созвучие. Аккорд. Терцовая и нетерцовая структура аккорда. Разновидности трезвучий и септаккордов. Их обращения. Фонизм аккорда.

7. Лад. Общее понятие лада. Ладовые функции. Классификация ладов. Монодические и гармонические лады. Стабильные монодические лады. Функциональные отношения ступеней в ладах мажоро-минорной гармонической системы. Разновидности мажора и минора. Тональность. Одноименные, параллельные и однотерцовые тональности. Понятие политональности.

8. Интервалы на ступенях мажора и минора. Соотношение устойчивости и неустойчивости с консонансом и диссонансом. Акустический и ладовый диссонанс. Характерные интервалы. Разрешение интервалов. Выразительные свойства интервалов.

9. Аккорды на ступенях мажора и минора. Трезвучия и септаккорды на ступенях мажора и минора. Ладовые функции аккордов. Разрешение аккордов. Четырехголосный склад и изложение аккордов (тесное и широкое расположение).

10. Хроматизм. Соотношение понятий диатоника и хроматизм, альтерация и хроматизм. Вводнотонность. Ладовая и модуляционная альтерация. Альтерированные интервалы. Виды хроматизмов. Хроматическая гамма. Проблема хроматизма в музыке XX века.

11. Модуляция. Определение модуляции. Типы модуляций. Модуляция в тональности 1 степени родства.

12. Мелизмы. Мелизмы в различных исторических и национальных стилях.

13. Музыкальный синтаксис. Средства членения музыкального произведения. Масштабно-тематические структуры. Период, его составные части. Функции музыкальных построений.

14. Мелодия. Понятие мелодии. Мелос, мелодическое начало. Специфическая сторона мелодии. Мелодическая линия. Строение мелодии, принципы интонационного развития. Вокальная и инструментальная мелодия. Гомофонный и полифонический тип мелодии. Соотношение понятий мелодия и тема.

15. Транспонирование. Различные способы транспонирования.

Рекомендации к ведению отдельных тем курса.

Тема 3. Обзор учебников и учебных пособий

Проводится в форме семинара. Учебники и учебные пособия аннотируются: освещается последовательность изложения тем в учебнике, основные определения понятий, полнота раскрытия темы и т.д. Возможе тематический подход на основе сравнения различных учебников в освещении той или иной темы.

Раздел 2
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГАРМОНИИ

Тема 4. Задачи курса гармонии в музыкальном училище. Педагогические проблемы учебного курса гармонии

Гармония – одна из основных дисциплин музыкально-теоретического цикла, призванная дать учащимся:

1) широкий круг теоретических представлений о сущности гармонических явлений;
2) систематически развитые аналитические навыки для объяснения гармонического содержания и развития музыкального произведения;
3) технологические навыки в овладении письменными заданиями и игрой на фортепиано.

Прямая взаимосвязь курса гармонии с параллельным курсом сольфеджио, предшествующим курсом элементарной теории музыки и последующим курсом анализа музыкальной формы.

Необходимые общетеоретические музыкальные знания, приобретенные в рамках предмета гармонии учащимися разных специальностей. Осуществление непосредственных связей со специальностью учащихся через некоторые формы учебной работы по гармонии.

Зависимость построения курса от индивидуальной предварительной подготовки учащихся разных специальностей.

Дидактические требования к учебному курсу гармонии.

Две тенденции в построении курса гармонии, осуществляемые в разных учебниках по гармонии. Линейный и концентрический принципы расположения учебного материала, характеристика каждого из этих принципов.

Учебная программа по курсу гармонии для училищ.

Тема 5. Организация учебной работы. Формы работы на уроке. Оценка знаний и практических навыков учащихся.

Урок как основная форма учебного занятия в училище. Групповая и индивидуальная разновидности урока. Планирование урока, предусматривающее распределение учебного времени между разными элементами учебного занятия. Варьирование, ведущее к обновлению восприятия учащихся, их внимания и росту творческой активности.

Формы работы на уроке: проверка домашних заданий; классные упражнения, нацеленные как на проверку пройденного, так и на закрепление нового материала; объяснение нового материала.

Требования к конспектам учащихся. Составление календарного и поурочного планов.

Основные виды учета знаний и навыков: текущий (на каждом уроке), периодический (на контрольных уроках в течение семестра) и итоговый (на контрольном уроке, зачете и экзамене в конце года).

Текущий учет успеваемости – ежеурочная проверка выполнения домашних заданий. Выставление оценки за поурочную работу, ее большое воспитательное значение.

Периодический учет на контрольных уроках, проводимых после прохождения темы, раздела курса для выявления качества усвоения материала. Формы контрольного урока.

Контрольный итоговый урок и экзамен. Письменный и устный экзамены, особенности их проведения, требования к содержанию экзаменационных вопросов, их объем. Сочинение педагогом экзаменационной задачи.

Тема 6. Методика обучения

Акцент на практической направленности курса, на аналитическом аспекте предмета. Связь иллюстраций со специальностью учащихся. Широта стилистической ориентации, опора на классическую музыку, на мажорно-минорную музыку XX венка.

Основы методики гармонического анализа. Особая роль гармонического анализа. Учебный материал для анализа. Значение существующих хрестоматий. Ступени аналитического процесса в последовании от частного к общему и изложение результатов анализа в обратном порядке. Типы гармонического анализа. План гармонического анализа, его различные варианты.

Письменные работы по гармонии. Виды письменных упражнений: гармонизация данного голоса; доразвитие предложенного начала до периода; сочинение законченных построений. Использование материала из изданных задачников и учебников и сочиненных педагогом задач. Требования к сочинению задач, выработка навыков сочинения.

Упражнения по гармонии на фортепиано. Типы упражнений на фортепиано: 1) построение аккордов от данного звука и на данной ступени тональности; 2) определение аккордов, предложенных преподавателем; 3) игра гармонических оборотов; 4) игра секвенций – модулирующих и немодулирующих; 5) игра небольших построений, содержащих изучаемый в данный момент аккордовый материал; 6) игра кратких модуляционных построений; 7) исполнение периода с гармоническим развитием в одной тональности; 8) исполнение периода с отклонениями в подчиненные тональности; 9) исполнение модулирующего периода. Материал, предлагаемый преподавателем для игры гармонических последований, его разновидности. Необходимость варьирования как гармонического содержания играемых построений, так и их ритмического, жанрового, фактурного воплощения. Постепенное увеличение размеров как однотональных, так и модулирующих построений. Планомерное введение отклонений, приучающее учащихся к реализации различных тональных планов.

Тема 7. Работа над гармонической вертикалью и голосоведением

Необходимость работы педагога над собственно аккордикой и мелодическим развитием голосов. Первичность работы над первым типом упражнений. Особенности изучения техники построения трезвучий и септаккордов.

Основные принципы голосоведения. Теоретические закономерности, выводимые и усваиваемые в процессе прохождения гармонических средств.

Теории функциональности аккордов, изложенные в основных современных учебниках гармонии.

Синтаксическая роль гармонии в связи с рассмотрением ее формообразующей роли. Средства членения, кадансирования. Разграничение кадансов в современной педагогике.

Аккорды мелодической функции и мелодическое развитие голосов. Место темы в курсе – проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды и «проходящие» созвучия в связи с главными септаккордами тональности (V, VII, II ступеней). Мелодическое развитие голосов и мелодическая фигурация. Классификация неаккордовых звуков; различие трактовки неаккордовых звуков теоретиками разных школ. Методика решения задач с неаккордовыми звуками. Решение задач с использованием различных фактурных рисунков.

Тема 8. Традиции русской музыкально-теоретической педагогики и современный начальный курс гармонии

Изучение основ гармонии в России XVII века. Деятельность «мастера пения» И. Шайдурова, разработавшего отличную от западноевропейской национально-самобытную древнерусскую музыкальную систему. Деятельность Н. Дилецкого, основателя композиторской школы и руководителя профессионального музыкально-теоретического образования в России второй половины XVII века Трактат «Мусикийская грамматика» – первое практическое русское руководство по композиции.

Европейские источники практического курса гармонии в России XVIII – XIX веков. Теория генерал-баса, связанная с обучение искусству аккомпанемента. Руководства по аккомпанементу. Трактат «Правила аккомпанемента» Ф. Куперена.

Формирование практического курса гармонии в деятельности Парижской консерватории.

«Трактат по гармонии» Ш. С. Кателя (1802 год), высокая оценка этого труда Б. В. Асафьевым. Связь основных положений трактата Ш. С. Кателя с теоретическими установками немецкого теоретика З. Дена – учителя М. И. Глинки.

Преподавание гармонии в России в конце XVIII – первой половине XIX века. Создание исторических предпосылок к развитию музыкального образования в России конца XVIII века. Теоретический труд по гармонии математика Л. Эйлера «Опыт новой музыки». Руководства по теории музыки и гармонии на иностранных языках, служащие учебными материалами в конце XVIII века. «Верное наставление в сочинении генерал-баса, сочиненное господином Д. Кельнером, переведенное с немецкого на российский Н. Зубриловым» – первая книга на русском языке, специально посвященная вопросам преподавания гармони (1791). Комплексный характер «Наставления», содержащего сведения об интервалах, аккордах, таблицы тональностей. Формирование в этом труде основных правил голосоведения. «Начальное основание о гармонии» И. Комендантова и «Правила мелодические и гармонические для обучения всей музыке» В. Манфредини в переводе на русский язык Ст. Дегтярева.

Преподавание теории музыки в первой половине XIX века. Музыкальные классы в Петербургском и Московском театральных училищах, инструментальные классы в Певческой капелле – главные очаги профессионального музыкального образования в то время. Введение обучения гармонии в Сиротском институте в Москве. Музыкально-педагогическая и просветительская деятельность в Петербурге И. Л. Фукса и его ученика М. Д. Резвого. «Руководство к изучению гармонии» И. К. Гунке – первый учебник гармонии на русском языке, приуроченный к открытию первой русской консерватории в Петербурге.

Преподавание гармонии в Петербургской консерватории в 60-х годах XIX века.

Учебник гармонии Э. Рихтера, основные принципы построения учебника. Практический учебник гармонии в задачах Л. Бусслера.

Методические основы учебников гармонии П. И. Чайковского. Прямая связь музыкально-теоретической деятельности П. И. Чайковского с его педагогической деятельностью. Основной музыкально-теоретический труд П. И. Чайковского «Руководство к практическому изучению гармонии» (1872). Общий план учебника. Музыкально-эстетические вопросы, получившие отражение в руководстве. Мелодическая основа гармонии как основополагающий теоретический и методический принцип «Руководства». Взгляды автора на структурный признак гармонической вертикали. Трактовка закономерности связи аккордов на основе их тонального значения. Практическая направленность «Руководства», характеристика задачного материала. «Краткий учебник гармонии» (1875) – опыт аналитического курса гармонии. Высокие художественные достоинства иллюстративного материала учебника.

Педагогическая деятельность Н. А. Римского-Корсакова. Методические основы учебника гармонии Н. А. Римского-Корсакова, решение им новых методических проблем курса гармонии. Музыкально-стилистическая ориентация учебника, его структура, обнаруживающая тенденцию к концентричности. Стиль изложения учебника. Характеристика задачного и творческого материала учебника. Экзаменационные требования курса, изложенные в Предисловии. Значение «Практического учебника гармонии» Н. А. Римского-Корсакова для современной музыкальной педагогики.

Традиция курса гармонии Чайковского в Московской консерватории. «Московская школа», ее характеристика. Педагогическая деятельность С. И. Танеева. Программа по гармонии Танеева-Конюса (1889). Концентрический характер построения курса гармонии, предусматриваемый в этой программе. Тематический план программы.

Педагогическая деятельность А. С. Аренского. Учебник и задачник по гармонии А. С. Аренского, их структура, значение в истории и практике отечественной педагогики.

Практическая работа Г. Э. Конюса и его «Пособие к практическому изучению гармонии» (1891) – новое направление в методической литературе по гармонии (упражнения за фортепиано).

Пособия Н. М. Ладухина, Н. Н. Соколова, П. Юона, Б. Л. Яворского. Педагогическая деятельность Р. М. Глиэра.

Советская учебная литература по гармонии. Учебная литература по гармонии в 20 – 30-е годы: переиздания учебников и пособий Н. А. Римского-Корсакова, Н. Соколовского, Г. Конюса, Б. Яворского. Учебное пособие «Модуляционные прелюдии» Н. А. Соколова.

«Теоретический курс гармонии» Г. Л. Катуара (1923 – 1924). Значение этого труда в истории советской музыкальной науки и педагогики.

Первый советский практический учебник гармонии. Основные теоретические позиции авторов, их практическая ориентация. Принципы построения курса. Новый вариант учебника (1937 – 1938).

Педагогическая деятельность И. В. Способина – одного из крупнейших представителей отечественной музыкально-теоретической педагогики.

Другие учебники и пособия московских авторов: Б. А. Алексеева, В. О. Беркова, В. Зелинского, С. С. Григорьева, А. Ф. Мутли, Т. Ф. Мюллера, Л. А. Мазеля, О. Л. И С. С. Скребковых, А. А. Степанова, Е. Абызовой.

Научная и педагогическая деятельность Ю. Н. Тюлина. Учебник Ю. Н. Тюлина и Н. Г. Привано. Нововведения в курсе, осуществленные Тюлиным. Сборник задач по гармонии, его структура.

Освоение особенностей современного музыкального языка в вузовском курсе гармонии: Т. С. Бершадская, Н. С. Гуляницкая, Ю. Н. Холопов и др.

Основная литература по вопросам методики преподавания гармонии.

Раздел 3
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО

Тема 9. Содержание и задачи курса сольфеджио. Сущность музыкального слуха

Место сольфеджио как учебной дисциплины (модуля) в музыкальном училище. Его основополагающее значение в комплексе музыкально-теоретических и исторических дисциплин, направленных на формирование музыкального мышления.

Заметные положительные сдвиги в советской методике сольфеджио с 70-х годов, характеризующиеся переходом к научно обоснованным приемам и методам работы. Более глубокая постановка проблемы формирования и развития слуха в связи с усложнившейся музыкальной практикой XX века.

Задача сольфеджио – формирование организованного музыкального слуха как обученного восприятия. Цель – планомерно-регулирующее воздействие на слух учащихся системой определенных приемов и методов, воспитание комплекса навыков и умений в слуховом восприятии и интонировании.

Смыкание проблемы слуха с проблемой художественного восприятия. Необходимость для педагога сольфеджио знаний в области психологии музыкального восприятия (вопросы памяти, психологической слуховой установки, роль эмоций, проблемы музыкальных способностей и т.д.).

Вопросы музыкальной психологии в советском теоретическом музыкознании (Б. Яворский, Б. Асафьев, Ю. Тюлин, Л. Мазель, В. Цуккерман, Е. Назайкинский, В. Медушевский, Ю. Рагс, Е. Ручьевская, М. Арановский, А. Милка и др.).

Задачи сольфеджио: общие – развитие музыкального мышления, творческих навыков, памяти, внутренних слуховых представлений; частные (техническая оснащенность слуха) – совершенствование слухо-двигательного аппарата, выработка быстрой и точной слуховой

реакции, правильное интонирование. Необходимость подчинения частных задач достижению главной цели – воспитанию музыкального слуха как орудия музыканта и его профессиональной деятельности.

Воспитание гибкого, активного слуха, способного функционировать в условиях постоянного обновления музыкального языка и перестройки слухового сознания. Инерция слуха и ее преодоление. Необходимое условие реализации этой задачи – использование художественно ценного и стилистически разнообразного материала музыки, создающего предпосылки для формирования слуха на основе принципа историзма.

Музыкальный слух как управляющий и контролирующий аппарат музыканта в творческой, слушательской и исполнительской деятельности. Включение в понятие музыкального слуха таких компонентов, как музыкальное мышление (аналитико-синтезирующая деятельность), память, внутренние слуховые представления и творческое воображение, интонационный запас музыкальных представлений. Музыкальный слух и музыкальная одаренность. Неправомочность их идентификации.

Музыкальный слух как многогранная, комплексная способность, включающая мелодический, гармонический, полифонический, ритмический, тембровый, архитектонический слух. Музыкальный слух в единстве эмоционального и интеллектуального начал.

Относительный и абсолютный слух. Важность развития на занятиях сольфеджио относительного (собственно интонационного) слуха, создающего условия для выявления слухом различного рода звуковысотных связей в закономерно организованном музыкальном тексте. Абсолютный слух как прирожденная способность к узнаванию и воспроизведению отдельных музыкальных высот. Важность особой организации занятий с обладателями абсолютного слуха, стимулирование их к обнаружению музыкальных связей в воспринимаемом материале, преимущественное выполнение ими заданий по памяти.

Тема 10. Краткие сведения из истории сольфеджио. Развитие сольфеджио в России. Краткий обзор различных зарубежных систем сольфеджио

Связь истории музыкальной педагогики с различными системами сольмизации и ладовой организации музыки. Начало истории сольфеджио от Гвидо Аретинского, давшего сольмизационные слоги для обозначения ступеней звукоряда и тем открывшего путь к сознательному пению по нотам. История сольфеджио в Европе. Относительная и абсолютная сольмизация, их борьба и сосуществование на протяжении XVII – XIX веков во Франции, Англии, Германии, России.

Связь истории сольфеджио в России с хоровым пением. Роль М. Глинки, А. Варламова, А. Одоевского, А. Серова, М. Балакирева, А. Ломакина в формировании русской музыкально-педагогической школы. Н. Римский-Корсаков и А. Майкапар о музыкальном слухе.

Становление советской системы музыкального образования. Утверждение ладового принципа развития слуха. Ведущие методисты сольфеджио А. Островский и Е. Давыдова.

Болгарская столбица. Система музыкального воспитания К. Орфа.

Тема 11. Система относительной сольмизации: история вопроса и современная практика

Относительная сольмизация в системе музыкального образования современной Венгрии. Поиски единой платформы для массового и профессионального обучения на пути смыкания относительной и абсолютной сольмизации. Существенные принципы относительной сольмизации:

формирование ладового чувства путем постепенного накопления ступеней лада (начиная с двух-трехзвучной попевки) в их многообразных взаимосвязях;

наличие ручных знаков и слоговых обозначений ступеней лада и ритмических длительностей;

активное включение в механизм формирования ладового слуха его интервального компонента;

навыки транспонирования, ведущие к продуктивному освоению тональностей;

песенно-хоровая основа.

Относительная сольмизация в СССР. Ее особенность в раннем (почти синхронном) подключении абсолютной сольмизации. Слоговые обозначения ступеней лада. Использование ее преимущественно на раннем этапе обучения. Возможность использования ручных знаков для обозначения ступеней лада в условиях абсолютной сольмизации (без слоговых обозначений ступеней).

Практическое занятие: показ процесса освоения лада, порядок изучения ступеней, формы пения по ручным знакам, по подвижной ноте на нотном стане, по условной записи слоговых обозначений ступеней в сочетании с ритмом, с подвижным ключом «До», ансамблевое пение (двух- и трехголосие) по ручным знакам.

Тема 12. Общие методические установки в преподавании сольфеджио. Основные разделы курса и формы работы. Планирование. Построение урока. Домашние задания.

Общие методические установки в преподавании сольфеджио:

аналитико-практическая направленность учебной дисциплины (модуля);

системность и взаимосвязь разнообразных форм работы, предназначенных для развития различных сторон слуха;

зависимость системы слухового воспитания от музыкально-художественной практики своего времени;

важность использования в учебном процессе художественно-полноценного материала как средства жизненно обоснованной системы воспитания слуха музыканта;

сочетание индивидуальных форм обучения с групповыми;

направленность учебного процесса на специальность учащегося при опоре на общие принципы музыкально-слухового воспитания, лежащие в основе формирования профессионального музыкального слуха вообще.

Основные разделы сольфеджио: ладовое воспитание, ритмическое воспитание, развитие гармонического и полифонического слуха, развитие музыкальной памяти и внутренних слуховых представлений.

Формы работы:

1. Интонирование: а) упражнений (пение звукорядов ладов, ступеней лада, аккордов, их последовательностей), б) по нотам (одноголосие, ансамблевое, с текстом и без текста, с сопровождением и без него, индивидуальное и групповое, с листа, с предварительной подготовкой).

2. Слуховой анализ: а) упражнения (определение на слух элементов музыкальной речи, гармонических последовательностей, фактуры, формы); б) слуховой гармонический анализ отрывков из художественной литературы; в) музыкальный диктант (одноголосный, многоголосный, гармонический, полифонический, фактурный).

3. Специальные занятия ритмом: а) в связи со звуковысотностью (ритмические остинато к пению, ритмические диктанты с мелодией, ритмический контрапункт к мелодии и т.д.), б) собственно ритмические, внезвуковысотные упражнения (ритмические ансамбли, «эхо», каноны и пр.).

Необходимость планирования материала курса по четко определенным основным разделам сольфеджио. Отражение в планировании как частных задач текущего курса, так и общих (развитие музыкальной памяти, внутреннего слуха и пр.). Планирование курса по материалу и по навыкам. Возможность гибкого маневрирования в плане, обусловленного особенностями подготовки и слуха отдельных учащихся. Учет в планировании специфики

специальности учащихся, необходимость акцента на тех формах работы, которые приближены к практической деятельности учащегося.

Составление полугодовых и поурочных планов. Необходимость отражения в поурочных планах как материала работы, форм работы, так и целей, преследуемых той или иной формой задания. Планирование каждого урока по всем формам работы (интонационные упражнения, диктант, слуховой анализ, сольфеджирование). Построение урока.

Домашние задания. Охват домашним заданием различных форм работы и разделов курса. Нормы и режим домашних заданий. Конкретность – необходимое условие домашнего задания.

Тема 13. Методика ладового воспитания

Ладовое воспитание как основополагающая база формирования музыкального слуха. Цель ладового воспитания – создание ясных слуховых ориентиров в различных ладовых системах. Лад как основа музыкальной логики. Ладовое чувство – главный механизм вскрытия закономерных связей между звуками, организующий слуховое внимание и мышление. Определение ладового чувства как способности различать элементы ладовой системы (ступени) на основе их функциональности и интервальных взаимосвязей. Необходимость охвата в учебном процессе разнообразных ладовых структур профессиональной и народной музыки.

Усложнение задач по развитию ладового чувства связано с освоением различных ладовых систем от классического мажора и минора через переменность и диатонику народных ладов к хроматизации лада, вариантности ступеней и сложно-ладовым системам музыки XX века. Сложившиеся в мировой практике два способа освоения лада:

движение от маленькой двух- трехзвучной попевки к целому звукоряду;

вычленение ступеней из полного звукоряда.

Первый способ, родившийся в условиях относительной сольмизации, позволяет на раннем этапе обучения активно включать в процесс освоения лада интервальный компонент слуха и рано осваивать ладовую переменность. Второй, утвердившийся в системе абсолютной сольмизации, связан с освоением классической функциональной тональности. Возможность использования первого способа в условиях абсолютной сольмизации.

Приемы работы по развитию ладового слуха (демонстрируются в ходе лекции). Приемы ладовой настройки.

Ладовое воспитание и точность интонирования. «Зонная природа звуковысотного слуха» Н. Гарбузова.

Значение метроритмического, синтаксического и гармонического контекста в формировании ладового чувства.

Тема 14. Методика развития интервального слуха

Интервальный слух – способность точно оценить интервал как высотное соотношение двух звуков, обладающее определенным устойчивым выразительным свойством. Важность работы над развитием интервального слуха, обусловленная возрастающей ладово-конструктивной ролью интервала в музыке XX века.

Связь интервальных и ступеневых представлений. Изучение интервала в ладу и от звука. Изучение интервала в ладу способствует развитию интонационно чуткого слуха. Изучение интервала «самого по себе» формирует константные представления о нем. Активизация интервального слуха в условиях ладовой переменности, модуляций и сложноладовых систем музыки XX века.

Выразительное значение мелодических и гармонических интервалов.

Необходимость строгого различения мелодического и гармонического интервала в методических подходах к их освоению. Мелодический интервал как интонация, как наименьшая выразительная ячейка, «измеритель эмоционального строя звукопроизнесения»

(Асафьев). Музыкально-синтаксическое значение интервала: интервал-движение и интервал-переключение (Назайкинский). Тембровая, пространственная и функциональная характеристика мелодического интервала. Мускульно-динамические ощущения при интонировании мелодического интервала. Значение упражнений на разрешение интервалов в ладу. Типы упражнений. Эффективность упражнений в пении «цепочки» звуков, образующих мелодические интервалы на основе преодоления постоянно возникающих ладовых инерций.

Гармонический интервал как созвучие, обладающее тембровой и функциональной характеристикой, как одно из средств развития гармонического и тембрового слуха. Значение регистра при слушании гармонических интервалов. Упражнения в слушании гармонических интервалов в условиях двух-, трех- и четырехголосия.

Тема 15. Методика ритмического воспитания

Музыкально-ритмическое чувство как «способность активно переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения» (Теплов).

Элементы ритмического воспитания: чувство метра, темпа, соотношения длительностей.

Музыкально-теоретическое обоснование методики: а) осознание ритма как средства временной организации звуков, формообразующего фактора музыки, определяющего ее процессуальную сторону; б) признание метра как организующей основы ритма; в) признание за длительностями свойства весомости, позволяющего узнавать их в музыкальном движении независимо от темпа. Отсюда методические принципы: а) ритм – прежде всего, б) чувство метра – основополагающий элемент ритмического чувства, в) необходимость привить учащимся навыка различения на слух ритмических длительностей с ориентиров на их весомость и большую или меньшую степень слитности между собой.

Психофизиологические предпосылки ритмического чувства: а) активно-действенный характер ритмического переживания, выражающийся в ответных двигательных реакциях организма, б) наряду с моторной эмоциональная природа ритмического чувства, в) формирование чувства ритма и собственно метра на основе общего физиологического феномена. Методика: а) необходимость в учебном процессе двигательного выражения восприятия ритма (тактирование, дирижирование, хлопки, притопы, артикулирование и т.д.); мышечные реакции как необходимое условие ритмического переживания; сущность ритмического воспитания в совершенствовании слухо-двигательного аппарата; б) важность включения в учебный процесс богато акцентированной музыки; в) невозможность освоения ритмических фигур вне метрической организации.

Система движений: тактирование (отсчет долей) и дирижирование по сетке размера. Необходимость отработки дирижерского жеста до полной автоматизации и естественного состояния.

Методика освоения равномерно-акцентных, смешанных и переменных размеров.

Определение на слух размера как особая проблема, включающая ощущение пульсации долей, акцентуации (простые, сложные, переменные размеры) и длительности пульсирующей доли.

Чувство темпа как способность установить правильный темп и удержать его. Важность включения разных темпов в упражнения по слуховому анализу и пению.

Работа над освоением ритмического рисунка: четное и нечетное дробление доли, синкопа, особые виды дробления доли и др. Использование слоговых обозначений длительностей – продуктивный способ освоения различных ритмических фигур. Важное значение навыка чтения ритмического рисунка в вокальной группировке, особенно для учащихся вокальной специальности.

Правомочность занятий собственно ритмом (вне звуковысотности), обусловленная моторной природой ритмического чувства, необходимостью отрабатывать двигательную

базу, самостоятельным выразительным эффектом, заключенным в любом ритмическом движении.

Тема 16. Развитие гармонического и полифонического слуха. Многоголосие

Определение гармонического слуха как способности воспринимать созвучия и их связь. Составляющие гармонического слуха: чувство фонизма, функциональности, строя, голосоведения. Фонизм. Необходимость направленности внимания на характеристику краски созвучия, значение эмоционального начала в ее запоминании. Запоминание фонизма созвучий в условиях построения интервалов и аккордов от звука (вне лада). Значение регистра в восприятии краски созвучия. Факторы, образующие фонизм созвучия: а) свойства консонирования – диссонирования, б) количество звуков в созвучии, в) расположении звуков в созвучии (пространственный аспект). Типы слуховых и певческих упражнений, полезность подачи аккордов в ненормативном изложении, с пропущенными тонами. Элементарное и четырехголосное изложение аккордов.

Функциональность. Освоение основных гармонических функций классической функциональной гармонии и их аккордовых представителей Функциональность в условиях одно-, двух-, трех- и четырехголосия. Способы освоения смешанных, переменных функций аккордов, натурально-ладовой гармонии, модуляций.

Чувство строя, вырабатываемое в практике многоголосного пения. Важность наличия слухового ориентира при оценке певческого строя. Практика слухового анализа гармонических построений, предложенных в певческом изложении.

Голосоведение в двух-, трех- и четырехголосии. Упражнения для выработки умения следить за движением сначала двух, затем трех и четырех голосов в одновременности. Предпочтительность устных форм выполнения заданий с последующей записью. Важность для активизации слухового внимания упражнений на пропевание отдельных голосов или пар голосов в четырехголосном изложении аккордов. Особое значение четырехголосного гармонического сольфеджио для дирижеров и музыковедов.

Гармонический слух и вокальная моторика.

Полифонический слух. Важность для развития полифонического слуха достаточной степени развитости мелодического слуха, внутренних слуховых представлений. Условие полифонического слуха – представление о многоголосии как о единстве, а не сумме голосов (Э. Курт). Постепенность формирования навыка полифонического слышания от двухголосия к четырехголосию. Система упражнений, направленных на развитие полифонического слуха. Важность тщательного подбора материала, ясного прослушивания каждого голоса.

Постепенность движения от мелодического и гармонического двух- и трехголосия через имитационное к мелодико-гармоническому изложению в четырехголосии.

Тема 17. Музыкальная память и внутренние слуховые представления

Музыкальная память как часть общей памяти. Особенность музыкальной памяти, связанная с процессуальным характером музыкального искусства. Память как способность к фиксации, хранению и последующему произвольному или непроизвольному воспроизведению. Память как общее условие для работы всех механизмов восприятия. Память слуховая, эмоциональная, логическая, двигательная. Первостепенное значение для музыканта слуховой памяти.

Значение развития произвольной памяти, основанной на аналитико-синтезирующей деятельности сознания. Роль непроизвольного запоминания в процессах восприятия. Характеристика качеств работы памяти: точность, скорость, объем, прочность, длительность сохранения. Важность припоминания в работе над памятью, являющегося показателем долговременной памяти. Роль положительных эмоций в процессах работы памяти.

Определяющая роль слуховой памяти с опорой на логический и эмоциональный ее компоненты. Значение слухового внимания и воли. Специальные задания на развитие этих

качеств. Необходимость выполнения заданий на запоминание в жестких условиях времени и количества предъявлений материала. Важность работы над развитием памяти в домашних условиях.

Внутренний музыкальный слух как способность к мысленному представлению музыки без поддержки звучания извне. Важность наличия внутренних слуховых представлений у музыканта. Тесная взаимозависимость внутреннего слуха и памяти. Зависимость внутреннего слуха от музыкального опыта, качества памяти, способности к аналитической деятельности сознания. Различные стадии развитости внутреннего слуха – пассивная и активная.

Необходимость активизации внутреннего слуха во всех формах работы: упражнениях, диктанте, слуховом анализе, интонировании. Формы работы над развитием внутреннего слуха. Особое значение творческих заданий, мысленного чтения и запоминания музыкального текста по нотам.

Тема 18. Музыкальный диктант (одноголосный и многоголосный)

Музыкальный диктант как форма регуляции слухового восприятия, целостного слушания музыки, как комплексный навык. Целостный охват музыкальной структуры в диктанте через включение механизмов логического мышления, памяти, внимания, чувства стиля.

Задача музыкального диктанта: формирование и развитие аналитико-синтезирующей способности слуха, музыкальной памяти, внимания, психологической установки (Узнадзе). Роль педагога в организации процесса слушания в диктанте. Фокусирование в диктанте наиболее важных свойств слуха: внутренних слуховых представлений, способности к осмысленному запоминанию, остроты и скорости слуховой реакции, умения грамотно записать слышимое. «Точность записи изобличает правильность мышления, правильность действия слуха» (Яворский).

Необходимость учета психологических факторов в работе с музыкальным диктантом. Значение внимания, воли, целенаправленного слушания (слуховая установка), внутренней активности. Необходимость реализации в подборе материала идеи направленности формы на слушателя. Значение музыкального материала как регулятора слушательского процесса. Характеристика материала в двух аспектах: степени художественной ценности и структурной сложности. Активизирующая роль эмоций в процессе восприятия и запоминания музыкального диктанта. Опора на художественно-образное восприятие – важнейший принцип формирования профессионального слушания.

Одноголосный диктант. Одна из важнейших его задач – развитие у учащихся интонационного мышления. Значение в музыкальном диктанте интонационно-структурного анализа как средства выявления особенностей музыкального становления формы-процесса. Необходимость фиксации внимания как на архитектонике формы, так и на средствах развития – стимулах развертывания формы-процесса.

Различные формы музыкального диктанта (устный, письменный, «диктант-молния» и пр.).

Двух-, трех-, четырехголосный и фактурный диктанты. Необходимость акцентирования внимания на фактуре диктанта – типе взаимодействия голосов. Различный подход к написанию диктантов гармонического и полифонического склада, гармонического с мелодизацией голосов, диктантов с переменным количеством голосов, с меняющимся на протяжении диктанта типом взаимодействия голосов. Полезность выполнения таких диктантов в устной форме для развития навыка слышания всех голосов в одновременности. Система упражнений, направленных на развитие этого навыка.

Стенографирование текста в процессе написания диктанта как подход, противоречащий основным задачам диктанта.

Тема 19. Интонирование. Развитие ансамблевых навыков

Интонирование как осмысленное произнесение музыкального текста, как средство воспитания музыкального слуха. Слуховые представления как основа интонирования. Интонирование – результат взаимодействия комплекса музыкально-слуховых навыков в области ладоритмического обучения.

Вопросы музыкального строя. Приемы ладовой настройки при пении мелодии. Значение пения без сопровождения для выработки чистого интонирования.

Зонная природа интонирования.

Техника пения по нотам. Слуховая перспектива при пении. Значение внутреннего слуха при чтении нот, принцип – «вижу» - осмысливаю, слышу – «пою». «Слуховой горизонт мелодии» (Островский). Фразировка и дыхание, артикуляция, осанка при пении. Выявление через пение эмоциональности учащихся.

Место и значение в курсе сольфеджио пения с текстом и с аккомпанементом.

Воспитание вокальных навыков как необходимая основа сольфеджирования. Выразительность – важное условие сольфеджирования.

Развитие ансамблевых навыков. Значение вокально-хорового начала в сольфеджио. Ансамблевое пение как активная форма многостороннего развития слуха в его отношении к ладовым, ритмическим, гармоническим, тембровым и фактурным компонентам музыкального текста.

Значение устойчивой интонации, умения подстраиваться к партнеру.

Развитие ансамблевых навыков через освоение различных типов фактур: мелодического, гармонического, имитационного, подголосочного, полифонического двух- и трехголосия. Гармоническое четырехголосие как средство выработки стройного пения. Полифоническое четырехголосие как высшая форма ансамблевого пения.

Важность стилевого отбора материала в вокально-хоровом репертуаре для пения в классе сольфеджио.

Тема 20. Обзор учебников и учебных пособий по пению, диктанту и слуховому анализу

Проходит в форме семинарского занятия. Аннотирование студентами пособия сопровождается комментариями педагога. Учебники и учебные пособия рассматриваются со стороны их предназначения, материала (степень трудности и художественной ценности), его классификации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля.

Систематическая проверка усвоения студентом теоретических сведений, терминов, проверка практических заданий. Практические задания складываются из:

а) ознакомления с теоретическими источниками и учебными пособиями по теории музыки, гармонии, сольфеджио;

б) подбора и сочинения материалов для различных форм работы по теории музыки, гармонии, сольфеджио;

в) выполнения практических заданий по теории музыки, гармонии, сольфеджио;

г) методических разработок предложенных тем.

5.2. Формы итогового контроля (экзамен)

Итоговый контроль по завершении курса «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» проводится в форме зачета. Зачет состоит из ответа на три вопроса. Рекомендуемый план построения билета:

Первый вопрос затрагивает темы, связанные с историей методических направлений или описанием методический школ.

Второй вопрос имеет теоретико-методический характер.

Третий вопрос связан с методическим анализом предложенного экзаменатором учебного пособия (само пособие должно быть доступно студенту на экзамене).

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

Основная литература

1. Бершадская Т. О методике преподавания гармонии в музыкальных училищах: Методическое пособие. Л., 1969.
2. Вопросы воспитания музыкального слуха: сб. статей. Л., 1987.
3. Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. М., 1999. 376 с.
4. Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио: Методическое пособие для педагогов. СПб: Изд-во «Союз художников», 2007. 72 с.
5. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л.: «Музыка», 1970. 296 с.
6. Старчеус М. Слух музыканта. М., 2003.
7. Степанов А. Методика преподавания гармонии: Учебное пособие. М.: «Музыка», 1984. 135 с.
8. Теоретические дисциплины (модуля) в музыкальном училище. Сборник статей по методике преподавания. Л., 1977.
9. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., Л., 1947.
10. Холопов Ю. Гармонический анализ. В 3-х частях. Часть 1. Предисловие. М., 1996.

Дополнительная литература

1. Бершадская Т. С., Титова Е. В. Звуковысотная система музыки: словарь ключевых терминов. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012.
2. Воспитание музыкального слуха. Вып. 1. М., 1977.
3. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2. М., 1985.
4. Воспитание музыкального слуха. Вып. 3. М., 1993.
5. Воспитание музыкального слуха. Вып. 4. М., 1999.
6. Гусева А. Вопросы стиля в методике преподавания сольфеджио // Вопросы воспитания музыкального слуха: сб. науч. тр. / Ленинградская ордена Ленина гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Ленинград, 1987. С. 104 – 120.
7. Грановский Р., Крижанская Ю. Творчество и преодоление стереотипов. СПб., 1994.
8. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975.
9. Дормашов Ю., Романов В. Психология внимания. М., 1995.
10. Теория музыки: учебник / общ. ред. Т. Бершадской. СПб.: «Композитор», 2003. 196 с.
11. Система детского музыкального воспитания К. Орфа. Л., 1970.
12. Шацилло А. Некоторые вопросы методики обучения гармонизации мелодии. М.: Музыка, 1982. 110 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Разработчик: Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основная цель курса «Массовая музыкальная культура» — познакомить студентов с основными тенденциями развития массовой музыкальной культуры и прояснить смысловое наполнение ряда базовых терминов, присутствующих в социально-теоретических исследованиях о культуре XX — XXI в. С этой целью поставлены задачи курса:определить

место и роль массовой музыкальной культуры (ММК) в истории развития музыкального искусства; показать историческую обусловленность возникновения ММК;выявить связь массовой культуры с другими социальными явлениями в культуре XX в.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

	– навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
ПК-3. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	*Знать:* - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов;
	Уметь: - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Владеть: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	4	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема I

Понятие «массовая культура» и границы его применения. «Элитарная» культура как антипод «массовой». Взаимообусловленность возникновения противопоставления «элитарного» и «массового» в индустриальном обществе. Исторические границы, в которых такого рода противопоставление приемлемо.

Тема II

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

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

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

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

Тема III

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

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

Тема IV

Основные вехи становления ММК. Джаз как феномен индустриального общества. Проникновение форм бытования искусства, характерных для США, на европейский континент. Возникновение новых форм ММК во второй половине XX в. Интернационализация и глобальный характер форм бытования явлений ММК в современном мире.

Тема V

Массовая музыкальная культура постиндустриального общества. Цифровизация медиа и маргинализация технических средств, характеризовавших медиа индустрии развлечений «аналоговой эры».

Стирание границ между «массовой» и «популярной» культурой, взаимопроникновение этих культур. Культурная фрагментация. Глобализация форм потребления образцов ММК и «Всемирная паутина».

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля по дисциплине :
– устные (собеседование)
– письменные (тесты по заданной теме).
5.2. Формы итогового контроля – зачет в конце 4 семестра, оценивающий степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы, – проводится в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
2. Беньямин В. Бодлер. — М.: Ad Marginem, 2015. — 224 с.
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под. ред. Ю. А. Здорового — М.: Медиум, 1996.
4. Вартанова Е. Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е. Л. Вартанова // Развитие информационного общества в России. Т. 1. Теория и практика. — Спб., 2001.

5. Гаспаров М. Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день // Вестник истории, литературы, искусства. Отделение историко-филологических наук РАН. — М.: Собрание; Наука, 2005. — Т. 1. — С. 26—29.
6. Джери Д. Социология музыки и танца // Большой толковый социологический словарь. — М.: АСТ, Вече, 1999.
7. Конен В. Д. Рождение джаза. — М : Советский композитор, 1984.
8. Короткова Е. Н. Мультимедийные средства массовой коммуникации: контент и технологии / Е. Н. Короткова //Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради [Текст]. — СПб., 2008. — N 32(70), ч.1: (Общественные и гуманитарные науки).
9. Костина А. В. Массовая культура: аспекты понимания // Знание. Понимание. Умение. — 2006. — № 1. — С. 28-35.
10. Костина А. В. Популярная культура // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 3. — С. 213-215.
11. Рахимова М. В. О популярной культуре США // Знание. Понимание. Умение. — 2008. — № 4.
12. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. — М.: Музыка, 1987.
13. Теоретическая культурология / Под ред. Разлогова К. Э. — М.: Рос. инст-т культурологии, 2005.
14. Хобсбаум Э. Век Революции. Европа 1789—1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 480 с.
15. Цалер И. Популярная музыка XX века: джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул. — М. 2017.
16. Ясперс К. Власть массы // Призрак толпы. — М.: Алгоритм, 2007.

Дополнительная литература

1. Бирюкова Т.А. Гипертекстовая онлайн-журналистика: История возникновения (на примере электронного журнала FEED) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. №3.
2. Визель М. Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста // https://www.netslova.ru/viesel/viesel.htm
3. Дианова В. М. Постмодернизм как феномен культуры // Введение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. — СПб.:СПбГУ, 2003. — С. 125—130.
4. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. — 2-е, перераб. и доп.. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 352 с.
5. Лиотар, Ж. Ф. Состояние постмодерна / Шмако Н.А. (пер.) с фр. — СПб.: Алетейя, 1998. — 160 с.
6. Черняк М. А. Категория «автора» в массовой литературе // Черняк М. А. Феномен массовой литературы XX века. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — С. 152—178.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ОСНОВЫ ЗВУКО- И ВИДЕОМОНТАЖА

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование представлений о возможностях современных компьютерных технологий в работе с аудио и видеоматериалом;

приобретение практических навыков ввода и компьютерной обработки аудио- и видеоинформации; воспитание интереса к искусству кинематографа, к съёмке-монтажу фильмов и репортажей; развитие творческих способностей студентов. Задачи дисциплины (модуля): дать представление о цифровом и аналоговом звуке и об основах аудиозаписи; научить вести аудиозапись, обращаться с микрофоном; • развить навыки редактирования и монтажа звука; ознакомить студентов со специальной терминологией, принятой в теле- и радиовещании; дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; ознакомить с основами телеоператорского мастерства; научить приёмам ведения фото- и видеосъёмки; научить монтажу видеофильмов и репортажей; развить познавательный интерес и творческий потенциал; • воспитать эстетический вкус.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	*Знать:* – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций; - знать основные правовые нормы функционирования СМИ.
	Уметь: - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу,

а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом и восьмом семестрах.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	19	-	8
Самостоятельная работа		89		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Введение Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютером, устройствами аудио и видеозаписи.

Тема 1. Правила аудиозаписи Микрофон – устройство, принцип работы, типы микрофонов. Звуковое поле и стереоэффект. Правильная настройка уровня записи звукового сигнала. Соотношение «сигналшум», источники звуковых и электромагнитных помех. Искажение звука при записи (клипирование аудиосигнала). Прямой звук и естественная реверберация. Типы записи звука: документальная, художественная. Точки записи для различных прикладных задач. Репортерская запись по телефону. Оценки качества звука.

Тема 2. Технология аудио-монтажа Цифровой и аналоговый звуковой тракт. Программы линейного и нелинейного монтажа звука. Базовое редактирование звуковых файлов. Удаление звукового «брака», склейки. Оценка качества звука, нормирование сигнала, основные понятия о звуковой компрессии. Тембровый характер звука, общие принципы и приемы частотной коррекции. Основы работы в Audacity, Sony Sound forge, Adobe Audition.

Тема 3. Цифровая обработка звукового сигнала Классификация аналоговых и цифровых аудио-эффектов. Использование компьютерных технологий для создания звукового художественного образа.

Тема 4. Сжатие звукового файла Форматы файлов, технологии «сжатия» звука, форматы с потерями и без потерь, взаимная конвертация файлов.

Тема 5. Многоканальное сведение звукового сигнала Многоканальное редактирование аудиоматериалов, музыкальные «подкладки», сведение речевого и музыкального содержимого в единый аудиоклип. Основы работы в Magix Samplitude. Финальный мастеринг проекта и запись на компакт диск.

Тема 6. Правила видеосъемки Видеокамера. Устройство, принцип работы, устранение неполадок, качество съёмки. Съёмка исходного видеоматериала. Генеральное съёмочное направление. Приёмы монтажа кадров. Параллельный, аналитический и ритмический монтаж.

Тема 7. Технология видеомонтажа Подготовка к видеомонтажу. Современные видеоформаты и стандарты. Захват видеопотока. Линейный видеомонтаж. Программы линейного видеомонтажа. Программное средство VirtualDub. Линейная обработка и редактирование видеоматериалов. Нелинейный видеомонтаж. Программы нелинейного видеомонтажа. Основы работы с Magix Video Editor, Avid Media Composer 8, Final Cut Pro. Создание переходов и дополнительных цифровых видеоэффектов эффектов. Создание титров.

Тема 8. Технологии мультимедиа Понятие мультимедиа технологии. Основные принципы и возможности. Средства мультимедиа технологии. Сфера применения. Классы систем мультимедиа. Основные типы мультимедиа продуктов. Основные понятия мультимедиа. Три составляющих мультимедиа. Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока. Понятие сценария, категорий сценария. Размерности сцен в мультимедиа продуктах. Компьютерная презентация.

Тема 9. Мультимедийные презентации Работа в программе PowerPoint. Звуковое оформление презентации. Текстовая информация (информационные ресурсы). Использование текста. Гипертекст. Потоки текстовой информации. Шрифт. "Раскраска" текста. Синхронизация текстовых потоков.

Тема 10. Создание звуковой дорожки фильма Звуковые стандарты в видеофильме, принятые аудиоформаты. Связь аудио- и видеоматериала. Понятие о синхронизации. Наложение и редактирование звука. Функции обработки звука. Шумовое озвучивание. Создание реальной звуковой атмосферы экранного действия. Создание звукового образа. Функции шумов (создание определенного настроения, выражение состояния среды, символизации события, замещение изображения и действия, выражение субъективного восприятия звуков).

Тема 11. Анимация Рисование в Adobe Flash CS3 Professional. Различные способы трансформирования объектов. Использование образцов (symbol) и экземпляров (instance). Методы создания анимации. Покадровая анимация. Работа с хронометрической линейкой. Понятие tweenанимации. Анимация формы. Установка меток. Анимация движения. Движение по маршруту. Маски. Слои. Сложная анимация. Практические приёмы. Использование звука. Создание кнопок с анимацией. Оптимизация ролика. Простейшая интерактивность. Обзор языка Action Script. Работа с редактором скрипта. Простейшие команды. Stop, Play, GetUrl.

Тема 12. Создание видеофильмов Рабочее окно Final Cut Pro. Меню, строка состояния и информационная панель. Финальный монтаж кадров, упорядочение эпизодов фильма или видеоклипа. Синхронизация звуковых и видеодорожек. Экспорт готового проекта. Запись видеодиска.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля по дисциплине :
– устные (собеседование)
– письменные (тексты по заданной теме).
5.2. Формы итогового контроля – экзамен в конце 8 семестра, оценивающий степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы,
– проводится в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкальнокомпьютерные технологии [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99793?category_pk=2614#book_name
2. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112794
3. Загуменнов, А.П. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1123
4. Катунин, Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524
5. Кеннеди, Э. Профессиональный видеомонтаж в Avid Media Composer [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90121
6. Кокс, Д. Профессиональный видеомонтаж в Final Cut Pro X: справочное руководство [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93574
7. Медведев Е.В., Трусова В.А. Виртуальная студия на PC: аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1128?category_pk=1546#book_name
8. Чеппел, Д. Создаем свою компьютерную студию звукозаписи: самоучитель [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1124

Дополнительная литература

1. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1125?category_pk=1546#book_name
2. Овсяникова Л.Д. Инновационные технологии в музыкальном образовании в реалиях сегодняшнего дня – Вестник Ставропольского государственного педагогического института - 2011. №14 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/245151/#1
3. Панкевич Р.В. Инновационные методы применения информационных технологий в музыкальном образовании – Педагогическое образование в России -2015. №7 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/255679/#1
4. Прохожев О.А. - Коммуникативные функции визуальных образов – Приволжский научный журнал - 2013. №3 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 11 https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/95554/#1
5. Саукова Н.М. - новые подходы к использованию мультимедиа-технологий в организации учебной работы студентов-гуманитариев Наука и школа - 2010. №2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/129624/#1

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

Описание: **Национальная электронная библиотека** - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек,

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработчик: Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области творческого проектирования и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам государственных и муниципальных структур в сфере социально- культурной работы. Курс посвящен изучению развития сферы творческой индустрии в России и в мире, теоретических аспектов проектирования и особенностей его развития в России, практики создания и реализации социально-культурных проектов. В курсе раскрываются понятия проектирования, творческая индустрия, формы организации творческой деятельности, рынок культурной продукции и социально-культурных услуг, технология арт-менеджмента, диверсификация, маркетинг культурных проектов, продвижение культурных проектов, фандрейзинг, специальное событие и др.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия.
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие

и ограничений	достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса.
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка;
ПК-3. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	*Знать:* - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов;
	Уметь: - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Владеть: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на

	социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
ПК-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях: - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств;
	Уметь: – создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия; - организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии;
	Владеть: – вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-14. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	79	–	4

Самостоятельная работа		29		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину Понятия «проектирование» и «творческая индустрия». Объекты творческой индустрии и их классификация. Рынок творческой индустрии и его особенности. Сущность, содержание и специфика современного проектирования. Функции проектирования. Особенности проектирования как системы управления в сфере творческой индустрии. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 2. Искусство как форма организации творческой деятельности Роль искусства в обществе. Виды и жанры искусства и их классификация. Формы организации творческой деятельности. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм организации творческой деятельности. Роль форм организации творческой деятельности в развитии искусства. Факторы, влияющие на развитие форм творческой деятельности. Особенности развития форм творческой деятельности. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности менеджера. Современные формы организации творческой деятельности и их особенности в условиях Москвы. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 3. Мировая и российская творческая индустрия Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как системы. Основные закономерности развития мировой творческой индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии. Творческие индустрии в современной Москве. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 4. Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления 7 в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в проетиваронии и ее специфика. Технологические цепочки и конвейер производства. Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 5. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии Общее понятие организаторской деятельности. Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Содержание мотивации и ее виды. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой деятельности. Основные концепции мотивации труда. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива. Мотивация и проблема успеха. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 6. Механизмы финансирования в творческой индустрии Основные источники финансирования творческих индустрий. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное

обеспечение фандрейзинга. Организация и проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность. Технология работы со спонсорами. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии Понятие маркетинговых коммуникаций. Теории массовой коммуникации. Модели коммуникаций и коммуникационный процесс. Цели, задачи, функции, принципы маркетинговых коммуникаций. Целевая и ключевая аудитории. Элементы маркетинговых коммуникаций — реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и паблисити, личные продажи, прямой маркетинг. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Внутренние коммуникации организации. Тенденции развития маркетинговых коммуникаций. Эффективность маркетинговой коммуникации. Особенности маркетинговых коммуникаций в социально культурной сфере города Москвы Форма проведения занятия: лекция, практическое занятие

Тема 8. Технологии сбыта в творческой индустрии 8 Понятие технологии сбыта. Сбытовая политика. Виды стратегий сбыта. Каналы распределения, товародвижения и реализации и их определение как основное содержание сбытовой политики. Особенности процесса потребления культурного и творческого продукта и их учет при выработке стратегии сбыта и формировании сбытовой политике. Цена и стоимость продуктов творческой индустрии. Особенности ценообразования в сфере творческой индустрии. Факторы, влияющие на ценообразование в творческой индустрии. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 9. Профессиональные обязанности и личностные качества менеджера Профессиональное назначение и характер деятельности менеджера. Квалификационные характеристики менеджера. Профессиональные функции и обязанности менеджера. Оценка эффективности деятельности менеджера в системе государственных и муниципальных учреждений и структур. Профессионально-важные качества и творческое начало личности менеджера. Стратегия профессионального и личностного роста. Форма проведения: практическое занятие.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы творческого проектирования» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 4 семестра обучающиеся сдают экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные тесты

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

6. Учебно-методические обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. М.: Дело, 2014.
2. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92.
3. Закон РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» //Собр. законод. РФ. № 22. 27.05.96.
4. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф. А.С. Запесоцкий. СПб., 1996.
5. Положение об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства // Экономическая газета. 1995. № 3.
6. *8. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002.*

7. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре». М.: Ось-89, 1997
8. . Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории, методики. Л.: Искусство, 1987.
9. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. М.: ИНФРАМ, 1995
10. Котляр Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М. - СПб. - Киев, 1999.

Дополнительная литература

1. Абидуева Е. Составление и реализация планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности сферы культуры / Е. Абидуева // Дом культуры. - № 6; № 7. - 2013.
2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000.
3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991.
4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991.
5. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. М.: МГУ-КИ, 2003.
6. Жарков А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2000.
7. Жданова Е.И., Анчуриев А.К., Основы промоутерской деятельности в музы- кальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2002.
8. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика шоу- бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2003.
9. Жданова Е.И., Иванов С.В., Крытов Н.В. Менеджмент ИГУ бизнес : Уч. посо- бие. М.: МГУК, 1997.
10. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура». 11. Как просить деньги на культуру / Сост. А.Г. Иксанов, А.И. Дымникова. СПб., 1995.

Электронные образовательные ресурсы

1. Арт-менеджер: журн. - URL: http:// www.artmanager.ru.
2. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК) - URL: http://www.amcult.ru.
3. Культура, сфера культуры и менеджмент. - URL: http://www.manageweb.ru/study-407-1.html
4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Образовательная электронная библиотека - http://www.knigafund.ru
6. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И PR

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основой целью курса является изучение управленческих ситуаций, способов решения проблем в области рекламного производства и технологии PR в сфере музыкального искусства. Задачами курса являются: изучение методологических основ и истории развития рекламы, определение места рекламы в комплексе маркетинга и в системе маркетинговых коммуникаций, раскрытие потенциала средств распространения рекламной информации, определение подходов к организации и управлению рекламной сферой в области культуры и музыкального искусства; введение в проблемное поле PR-профессионализма, знакомство с целями, задачами, методами и содержанием PR, организацией и управлением этой деятельности, возможности анализа ее эффективности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения.
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого	*Знать:* - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций;

коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	- создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики.
ПК-4. Способен создавать и реализовывать программы популяризации объектов нематериального культурного наследия	*Знать:* - особенности создания программ различной направленности; - принципы составления и реализации таких программ; - цели и задачи просветительской направленности; - принципы составления сценариев программ; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать сценарии программ популяризации; - готовить информационно-рекламные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями творческих коллективов; - основными навыками работы с современной аудио-видеотехникой, компьютерными программами.
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	*Знать:* - принципы составления текстов для СМИ: радио, телевидения, Интернет-ресурсов в разных жанрах; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой; - системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды	Зачетные	Количество	Формы контроля

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	99	6	7
Самостоятельная работа		9		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Раздел I. Реклама в музыкальном искусстве

Тема 1. Реклама: понятие; глобальная эволюция рекламной деятельности; особенности рекламной парадигмы в XX — нач. XXI вв.

Понятие рекламы. История, периодизация развития рекламы. Реклама в России. Эволюция рекламной парадигмы (XX — XXI вв.). Реклама в области экономических отношений. Взаимоотношения рекламы и общества. Положительное и отрицательное воздействие рекламы на общество.

Тема 2. Сущность рекламы и ее место в системе маркетинга. Целевые группы.

Ключевые признаки рекламы: затратность, безличность, односторонность, опосредованность, оригинальность. Характеристика рекламы. Роль рекламы в рыночной экономике. Асимметрия информации. Объект рекламы; предмет рекламы; мотив рекламы; цель рекламы. Основные функции рекламы: информационная, обучающая, дифференцирующая, интегрирующая, конкурентная, коммуникативная, инновационная, консервативная, статусная, имиджевая, идеологическая, эстетическая.

Место рекламы в комплексе маркетинга. Модель «маркетинг-микс», ее элементы. Эволюция концепции «маркетинг-микс». Дерево целей рекламы в системе маркетинга.

Регулирование рекламной деятельности: государственное регулирование; саморегулирование производителей рекламы; регулирование со стороны общественных организаций потребителей. Этические проблемы рекламы.

Целевые группы. Априорный метод определения целевых групп. Эмпирический метод определения целевых групп. Два типа стратегических подходов к целевым группам: стратегия концентрации и стратегия дифференциации. VALS (VALS-2) — система группирования потребителей в соответствии с психологическими и социологическими теориями.

Тема 3. Характеристика и классификация рекламы.

Объект рекламы: товары и услуги. Пять видов товара как рекламного объекта: товары для массового потребителя; товары для промышленного использования *включая сырьевые товары); заказы государственных учреждений и органов власти; заказы политических партий и общественных движений; заказы отдельных политиков и рядовых граждан (заказы от физических лиц).

Основная функция рекламы — взаимодействие с потребителем товара/услуги, содействие в формировании спроса и стимулировании сбыта товара с использованием большого числа различных методов и схем.

Видовая классификация рекламы: по типу субъекта; по типу объекта; по типу аудитории; по типу концентрации; по масштабу; по способу воздействия; по характеру воздействия; по форме воздействия; по средствам распространения; по способу размещения.

Тема 4. РКС (рекламная коммуникационная система).

Три системообразующих элемента РКС: заказчики рекламы (рекламодатель, спонсор); рекламная индустрия; получатели рекламы (рекламополучатели). Понятия «исходной информации» и «рекламного продукта». «Штатное расписание» индустрии рекламы.

Тема 5. Рекламное обеспечение позиционирования товара.

Позиционирование как процесс нахождения места в сознании целевой аудитории и создание таких образов и атрибутов торговой марки, которые наиболее выгодно отличались бы от марок конкурентов, являлись для целевого потребителя значимыми и отвечали его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом.

Ключевые стратегии позиционирования товара в целевом сегменте. Реклама обеспечения позиционирования продукции на различных этапах жизненного цикла (ЖЦ). Виды рекламы для различных продуктов (услуг).

Тема 6. Концепция бренда в рекламе.

Понятие *«бренда»*. Форма и содержание бренда как диалектическое единство. Две категории внешней идентификации брендов: вербальная (текстовая) и визуальная. Вербальные атрибуты бренда: марочное имя. слоганы. Визуальные идентификаторы бренда: логотип/марочный знак, упаковка, персонаж бренда, фирменный стиль.

Процесс разработки марочного названия. Типы слоганов (по выполняемой миссии, по временной перспективе, по воздействию на потребителя).

Механизм формирования бренда.

Определение *«имиджа»*, с одной стороны, как коммуникативной единицы, рассчитанной на работу с массовым сознанием, с другой — как эмоционально окрашенного образа, сложившегося в массовом сознании и имеющего характер стереотипа. Рассмотрение имиджа с позиции двух составляющих: элементы имиджа компании и его целевые аудитории.

Имиджевая стратегия как комплекс мероприятий, основанных на применении какого-либо средства распространения информации с целью формирования определенного образа компании или продукции, оказывающей влияние на поведение индивидов, целевых групп или общества в целом. Основная цель имиджевой стратегии. Целевые аудитории имиджа компании. Виды стратегий имиджа компании.

Тема 7. Основные средства распространения рекламы.

Виды каналов распространения рекламы: телевидение, пресса (газеты, журналы. справочники), наружные (уличные) средства распространения, радио, кино, интернет — *медийные*. Другие каналы распространения — почтовая реклама, внутренняя (англ. *indoor* — находящийся внутри дома) реклама, выставочные мероприятия. *Немедийные* средства рекламы: печатная реклама, сувенирная реклама, реклама на выставках и ярмарках.

Нетрадиционные каналы распространения рекламы: авиареклама, «воздушная» реклама, «космическая» реклама, спортивная реклама.

Сейлз промоушн (продвижение товара) — мероприятия по стимулированию сбыта как метод комплексного использования каналов распространения рекламы.

Тема 8. Организация рекламной деятельности: создание рекламного продукта.

Этапы создания рекламы. Процесс создания рекламного сообщения: поиск идеи; разработка рекламного текста; разработка изобразительного решения и подготовка оригинал-макета. Организация работы рекламистов по решению творческих задач: метод *эвристического мышления*; *мозговой штурм*; технология *синектики*.

Пути творческого решения рекламной задачи. Воплощение рекламной идеи (два подхода). *Рациональный творческий подход* (внушающая реклама; рекомендательная (персонифицированная) реклама; сравнительная реклама; прививающая реклама;

опровергающая реклама). Эмоциональный творческий подход (жесткая реклама; мягкая реклама; юмористическая реклама; трансформирующая реклама0.

Некоторые психологические аспекты рекламы. *Гештальт-психология*, ее две концепции познавательной активности:

— восприятие индивидуумом стимула как целого;

— направленность познавательного процесса индивидуума на заполнение правильной, полной системы познания.

Цели понимания, степени субъективности понимания в гештальт-психологии.

Особенности создания рекламных продуктов в зависимости от канала распространения рекламы. Особенности телевизионной рекламы. Особенности рекламы в прессе. Радиореклама. Наружная реклама. Интернет-реклама.

Производство рекламного продукта.

Тема 9. Эффективность рекламы: восприятие потребителем, пути воздействия, виды и показатели эффективности.

Мотивы, заставляющие потребителя обращаться к рекламе. Процесс восприятия рекламы потребителем — два этапа: привлечение внимания к рекламе и толкование рекламы (интерпретация).

Пути воздействия рекламы на потребителя. Первое направление — модель хорошего знакомства. Второе направление — модель, учитывающая степень вовлеченности потребителя в рекламу. Третье направление — модель уточнения правдоподобия. Факторы. влияющие на степень обработки получаемой целевой аудиторией информации рекламного сообщения. Четвертое направление — модель познавательной (когнитивной) реакции. Пятое направление — модель, использующая взаимосвязь между напоминанием и убеждением.

Борьба за внимание потребителя. Основные мотивы обращения потребителя к рекламе. Повышение уровня припоминания рекламного сообщения. Окружающая среда и потребитель, референтные группы. Степень влияния референтных групп. Отношение потребителя к рекламе, факторы.

Понятие «эффективность рекламы». Два вида эффективности рекламы: коммуникационная, экономическая. Оценка эффективности рекламы с использованием математико-статистических методов и моделей.

Тема 10. Рекламная кампания: классификация, цели, планирование.

Рекламная кампания как комплекс рекламных мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии рекламодателя. Классификация рекламных кампаний: по поставленным целям; по территориальному охвату; по интенсивности воздействия на потребителя; по периодичности использования.

Планирование рекламных кампаний по трем направлениям:

— установление целей и идентификация целевого рынка (определение целевой группы);

— разработка стратегии и тактики сообщений (разработка непосредственно самой рекламной кампании);

— разработка стратегии и тактики выбора средств рекламы.

План рекламы. Ситуационный анализ. Анализ рынка сбыта товара и его потребителя. Анализ конкуренции. Маркетинговый план.

Функции рекламных целей. Виды целей рекламной кампании: оперативные цели; поведенческие цели; множественные цели.

Поэтапный план проведения рекламной кампании.

Тема 11. Медиапланирование.

Понятие и основные показатели медиапланирования: охват рекламоносителя (медианосителя); частота воздействия рекламы на потребителя; кумулятивная частота воздействия (кривая Вундта).

Составление медиаплана: анализ текущей рекламной ситуации; общее обоснование рекламной стратегии; характеристики целевых рынков и целевых аудиторий; анализ мотивации потребителей; постановка задач кампании в измеримых величинах; рекламные обращения к различным целевым аудиториям; стратегия размещения рекламных материалов (медиамикс); бюджет кампании и прогноз реакции рынков и конкурентов.

Медиаканал (канал распространения рекламы). Характеристики каналов распространения рекламы.

Медианоситель (рекламоноситель). Качественные и количественные критерии. Медианосители глазами потребителей. Факторы. влияющие на потребителя: непредубежденность, компетентность, соответствие редакционных материалов, престижность, эмоциональное впечатление, степень заинтересованности аудитории.

Стратегия и тактика каналов распространения рекламы.

Тема 12. Рекламный бюджет.

Рекламный бюджет как основа работы рекламного агентства и рекламодателя. средние показатели эластичности рекламы. Процесс формирования рекламного бюджета: определение коммуникационных целей (повышение известности, улучшение имиджа); определение аудитории рекламных обращений (количественно и качественно); выбор стиля коммуникации и ведения кампании (интенсивный, экстенсивный); выяснение характера рекламной акции (сопровождение выхода товара на рынок, поддержка престижа, сохранение рыночной доли товара); оценка медианосителей, способных донести рекламное обращение до намеченной аудитории; вычисление затрат. при которых возможно достижение успешное достижение поставленных целей. Два порога эффективности рекламной деятельности (нижний, верхний).

Распределение рекламного бюджета (структура бюджета). Методы подсчета рекламного бюджета: «процент от объема продаж» (важность определения позиции товара на рынке); метод остаточного принципа; метод конкурентного паритета; метод «по определению доли рекламного рынка»; метод поставленных целей и задач; регрессионный метод; метод подсчетов необходимого количества контактов. Распространенный способ — увеличение суммы, потраченной на рекламу в предыдущем периоде, на показатель инфляции.

Раздел II. PR в музыкальном искусстве

Тема 13. Эволюция современного менеджмента и PR.

Основные этапы развития технологии современного менеджмента. Факторы успеха на каждом этапе. Нарастание зависимости успеха дела от создания благоприятной внешней социальной среды фирмы, мотивации персонала и специалистов, репутации первых лиц и т.д. Требования к современному менеджеру.

Возникновение и развитие PR. PR и политика. PR и шоу-бизнес. PR как технология менеджмента и предпринимательства конца XX начала XXI веков. PR и информационные технологии менеджмента. PR и социально-культурная сфера.

Тема 14. Функциональное содержание и особенности PR.

Цели и задачи PR. Достижение гармонии (общности интересов) фирмы и ее социальной среды. PR и управление внешним и внутрифирменным сопротивлением. Формирование образа фирмы и ее первых лиц как «хороших членов общества». Достижение взаимопонимания фирмы и социальной среды. Разъяснение намерений и возможностей фирмы. Социальная среда фирмы и приоритетные целевые группы PR.

Формирование круга друзей фирмы. Изучение и формирование общественного мнения, слухов. PR-работа с персоналом. Отличие PR от пропаганды. PR и реклама: отличия и источники финансирования. PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика современного бизнеса. «Черный пиар». Три основные модели PR и состояние социальной среды.

Тема 15. Социальная среда, контактные и целевые группы PR.

Социальная среда фирмы и направления PR. Компоненты социальной среды как адресаты PR (целевые и контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители и клиенты, партнеры, инвесторы и кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с органами законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства массовой информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: профсоюзы, творческие союзы, партии, движения, фонды и т.д. Население и PR фирмы. Персонал фирмы как адресат PR. Организованная преступность и анти-PR.

Тема 16. Информационное обеспечение PR.

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения осуществления PR. Информационные материалы, связанные с обеспечением PR. Печатная продукция PR. Фоновая информация. Достоинства и ограничения различных информационных технологий. Компьютерная технология и современная оргтехника как фактор эффективности PR.

Устная речь, публичные выступления как форма PR.

Тема 17. Работа со СМИ,

Принципы отношений с журналистским корпусом. Выбор СМИ для сотрудничества. Требования к подготовке и проведению пресс-конференции: время проведения, сценарий проведения, регистрация. Ведение, раздаточные материалы, наглядные материалы. Угощение. Посещение объектов и экскурсии.

Работа со СМИ в чрезвычайной ситуации. Управление новостями (спин). Презентации. Приглашения журналистов на внутрифирменные мероприятия.

Тема 18. Устные и личные коммуникации.

Источники (причины) слухов. Стилистика (язык) слухов. Питательная среда слухов. Социальные группы. Предрасположенные к распространению слухов. Меры по профилактике слухов.

Устная речь = «голос фирмы». PR-требования к устному общению. Виды публичной речи. Вспомогательные материалы и оборудование. Подготовка выступления. Структура выступления. Общая манера речи. Общие типовые советы оратору.

Тема 19. Политическое влияние (лобби).

Интересы фирмы и политическая власть. Политика и лоббизм. Лоббирование и защита интересов фирмы. Участие в формировании и деятельности органов власти. Подготовка проектов законов и решений. Работа с электоратом. Информационное обеспечение органов власти. Организация общения представителей власти и делового мира. Зарубежный и отечественный опыт организации лоббистской деятельности. Союзы и объединения малого и среднего бизнеса. Статус лоббистской организации. Цивилизованное лобби и коррупция. Закон о лоббистской деятельности. Лобби и политическая демократия.

Тема 20. Коммуникативные технологии социального партнерства. Спонсорство, патронаж, благотворительность.

Социально-культурное значение деловой активности (функции бизнеса в обществе). Позиционирование бизнеса в «холодном» обществе = оптимизация социальной среды бизнеса. Позиционирование бизнеса в «горячем» обществе = оптимизация бизнеса. Формы

социальной ответственности, социальные инвестиции бизнеса и PR. Уровни реализации социальной ответственности бизнеса. Стадии позиционирования бизнеса в обществе.

Благотворительность и социальные инвестиции. Технологии и модели КСО — «корпоративная социальная ответственность» (традиционные СИ). Коммуникативные технологии КСО. Брендинг и КСО как корпоративные социальные коммуникации. «Уровни» социальной ответственности. Роль и значение деловой этики. Факторы развития этики и российской деловой культуры в целом. Роль государства в развитии деловой культуры РФ.

Отличия спонсорства, патронажа и благотворительности, их правовое оформление, Роль и потенциальные выгоды спонсирования. Виды деятельности, предпочитаемые для спонсорской поддержки, а также для благотворительности. Причины предпочтений. Спонсорство как взаимовыгодное сотрудничество. Требования к договору о спонсорской поддержке. Особенности и проблемы развития благотворительности в современной России. Правовые основания и рамки благотворительности. Некоммерческая (нонпрофитная) сфера как информационная и организационная структура спонсорства, патронажа и благотворительности. Элементы технологии фандрейзинга в социально-культурной сфере.

Тема 21. Организационная культура и фирменный стиль.

Понятие организационной культуры и фирменного стиля, их составляющие. Информационный дизайн как система знаков: название фирмы, аббревиатура, эмблема, шрифты. Цвета, звуковой ряд, музыкальная тема, запах. Логотип, торговая марка, бланки, конверты, сувениры и т.п. Архитектурно-планировочный дизайн: местонахождение, подъездные пути, фасад, здание, планировка. Оформительский дизайн и интерьер. Внешний вид работников: одежда, облик. Культура менеджмента и культура делового общения. Личная культура, стиль управления и репутация фирмы и ее первых лиц, Организационная культура ка предпосылка, средство и результат PR-работы.

Тема 22. PR и брендинг.

Карьера термина «бренд». PR и реклама в брендинге. Семантическая структура бренда. Массовая культура. Социальные функции массовой культуры. Ценности массовой культуры. Условия возникновения и развития артефактов массовой культуры. Этапы брендинга. Взаимоподдержка брендов. Бренд как интегратор бизнеса.

Тема 23. Планирование и управление PR.

Организационное обеспечение PR. Услуги экспертов (сторонних профессионалов). Виды PR-профессионалов. Проблемы доверия PR-специалистам. Этапы выбора экспертов-консультантов. Варианты сотрудничества с экспертами (консультантами). Собственная PR-служба. Типовые работы (по контактным группам). Функции службы PR. Информационное обеспечение PR. Мониторинг общественного мнения (OUT и IN). Организационные ресурсы. Материально-техническое обеспечение PR. Требования к PR-специалистам. Требования к PR-компетентности. Содержание ежегодного отчета. Работа с руководством. Виды планов PR-деятельности. PR-стратегии. Этапы планирования. Выбор способа коммуникации. Креативные технологии в PR. Типовой сценарный план проведения поисковой деловой игры. Условия креативности как «мышления в зеленом свете» (без ограничений и тормозов). Препятствия креативности (мышление в «красном свете»). Основные статьи бюджета проекта (сметы расходов). Информационное сопровождение реализации.

Тема 24. Оценка эффективности PR.

Обстоятельства, затрудняющие оценку эффективности работы PR-службы. Подходы к оценке эффективности PR. Виды эффективности. Уровни эффективности. Векторы анализа эффективности. Показатели результативности PR. Показатели эффективности. Конкретизация по уровням.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы рекламы и PR» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 6 семестра — зачет, в конце курса сдается экзамен.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями)

– письменные (тесты)

Экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных контрольных работ, тестов), устный ответ на зачете, устный экзаменационный ответ.

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

Основная литература

1. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль: пер. с англ. СПб.: Питер, 1999.
2. Мудров А. Н. Основы рекламы: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М; МАГИСТР, 2012.
3. Основы рекламы: прикладные задачи и методы их решения: Учебное пособие (бакалавриат) / под ред. Д. П. Фролова, Е. Г. Попковой. М.: КНОРУС, 2017.
4. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011.
5. Тульчинский Г., Шекова Е. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. 2-е изд. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017.
6. Ульяновский А. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012.

Дополнительная литература

1. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ.; под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002.
2. Англо-русские термины и выражения в выставочной практике. М., 1980.
3. Англо-русский словарь рекламных терминов. М.: ВРА «Соверо», 1994.
4. Антипов К. В. Основы рекламы: учебник. М.: Дашков и К°, 2009.
5. Бабабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. Контекстная реклама: Учебник. СПб.: Питер, 2011.
6. Блэк С. Введение в Паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
7. Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR: учеб. пособие. М.: Фаир-пресс, 2001.
8. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью, М.: ФБК-ПРЕСС, 2002.
9. Геращенко Л. Л. Как привлечь внимание к рекламе. М.: Диаграмма, 2006.
10. Дегтярев А. Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция. М.: Фаир-пресс, 2006.
11. Дейан А. Реклама. 8-е изд. СПб.: Нева, 2003.
12. Джефкинс Ф. Реклама: учеб. пособие для вузов / пер. с англ.; под ред. Б. Л. Еремина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
13. Джоунс Дж. Ф., Кабардина С. И., Шеффер Н. И. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, создание рекламы, медиа-плани- рование, интегрированные коммуникации / пер. с англ. А. Ю. Заякина; под ред. Дж.Ф. Джоунса. М.: Вильямс, 2005.
14. Игнатьев Д., Бекутов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations. М.: Альпина Паблишер, 2002.

15. Имшинецкая И. Креатив в рекламе. М.: РИП-холдинг, 2007.
16. Карпова С. В. Рекламное дело: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
17. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для малого бизнеса: пер. с англ. М., 2000.
18. Катернюк А. В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001.
19. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: Вильямс, 2000.
20. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: ЭКСМО, 2007.
21. Количественные методы анализа в маркетинге / под ред. Т.П. Данько, И. И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005.
22. Кондратьев Э., Абрамов Р. Связи с общественностью. 3-е изд. М.: Академический проект, 2005.
23. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. М.; СПб.; К.: Вильямс, 2003.
24. Кузякин А. П., Семичев М. А. Реклама и PR в мировой экономике. М.: ТК Велби, 2002.
25. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М.: ЭКСМО, 2005.
26. Матанцев А. Н. Эффективность рекламы. М.: Дело и Сервис, 2002.
27. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация. 2-е изд., испр. М.: Эдиториал УРСС, 2008.
28. Миллер А. Реклама: энциклопедия для всех / пер. с англ. М.: Вершина, 2003.
29. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учеб. пособие / науч. ред. М. В. Удальцова. М.: ИНФРА-М, 2005.
30. Мхитарян С. В. Маркетинговая информационная система. М.: ЭКСМО, 2006.
31. Овчинникова Н. Н. Рекламное дело: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2007.
32. Огилви Д. Огилви о рекламе / пер. с англ. А. Гостева, Т. Новиковой. М.: ЭКСМО, 2006.
33. Полукаров В. Л., Рощупкин С. Н., Кобулашвили К. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта. М.: КНОРУС, 2006.
34. Разработка и технологии производства рекламного продукта / под ред. Л. М. Дмитриевой. Экономистъ, 2008.
35. Романов А. А., Васильев Г. А., Поляков В. А. Технологии производства рекламной продукции. М.: ИНФРА-М, 2010.
36. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров / пер. с англ. М. Бугаева [и др.]; под ред. Л. А. Волковой. 2-е изд. СПб.: Питер, 2001.
37. Роуман К. Искусство рекламы / пер. с англ. Т. Китаиной. М.: АСТ, 2007.
38. Савельева О. О. Социология рекламного воздействия. М.: РИП- холдинг, 2006.
39. Сайтэл Ф. П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-контакт; ИНФРА-М, 2002.
40. Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теория и практика / пер. с англ. под общ. ред. Ю. Н. Иванова. М.: Сирин, 2001.
41. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиапланирование. 6-е изд. СПб.: Питер, 2004.
42. Смирнова О. О. Оценка эффективности рекламной кампании: учеб. пособие для студентов. М.: МАКС Пресс, 2005.
43. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
44. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. 7-е изд., перераб. и доп. СПб. Питер, 2008.

45. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Оникс, 2007.
46. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2004.
47. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003.
48. Ценев В. В. Психология рекламы: реклама, НЛП и 25-й кадр. М.: Речь, 2007.
49. Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью. М.: Дело, 2004.
50. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: Альпина Паблишерс, 2010.
51. Шарков Ф. И. Реклама в коммуникационном процессе: учебник. М.: Дашков и Ко, 2007.
52. Шарков Ф. И., Гостенина В. И. Технологии рекламы. М.: РИП-холдинг, 2007.
53. Шмит Б. Эмпирический маркетинг: как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
54. Щепилова Г. Г., Щепилов К. В. Основы рекламы: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013.
55. Ян В. Проведение рекламных кампаний. Стратегия. Структура. Носители. М.: Вершина, 2003.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка:http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ОСНОВЫ ЛЕКТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

Разработчик: Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является подготовка квалифицированных специалистов, способных к разнообразным видам музыкально-просветительской и творческой деятельности в условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе и эволюции новейших цифровых технологий создания, записи, редактирования и воспроизведения музыкальных произведений. Курс должен сформировать навыки практической лекторской работы, дать основы организации и проведения различных форм концертов.

Задачи курса: изучение и практическое освоение современных методов и форм музыкально-просветительской работы; овладение навыками лекционно-концертной деятельности, развитие умения работать с аудиторией; овладение навыками использования всего спектра цифровых аудиотехнологий как инструментария современного музыкального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для

	общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
	Владеть: – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	88	-	6
Самостоятельная работа		20		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Исторический обзор лекторского искусства в России и за рубежом

Тема 1. Введение

Содержание темы: Предмет и задачи курса. Навыки, приобретаемые студентами в процессе концертно-лекторской практики. Применение знаний по другим предметам специального цикла в подготовке лекций-концертов. Форма прохождения концертно-лекторской практики, типы домашних заданий и критерии оценки работы. Основные понятия и термины, используемые в лекторской деятельности: лектор, лекторий, концерт, конферанс. Отличие понятий «Ведущий» и «Конферансье».

Тема 2. Концертно-лекторская деятельность в России и за рубежом

Содержание темы: История возникновения и развития традиций ведения концертов в России и за рубежом. Отличительные особенности работы конферансье и ведущего академических концертов, взаимопроникновение традиций. Манера ведения концертов, содержание текстов. Наиболее значимые фигуры в области академических концертов: И.Соллертинский, И. Андронников, А.Чехова, С.Белза, А.Варгафтик. Ведущие в Татарстане: Г.Кантор, С.Захарова.

Влияние телевидения и радио на формирование образа ведущего концерта. Причины изменений в традициях лекторского искусства.

Тема 3. Современные традиции в стиле ведения концертов и подбора информации

Содержание темы: Современный образ ведущего концерт, положительные и отрицательные качества. Основные законы сцены и индивидуальность. Фрагменты классических концертов с аналитической оценкой качества ведения программы. Несоответствие стиля концерта и манеры его ведения. Элементы, составляющие успешное выступление.

Раздел 2. Теоретические основы лекторского искусства

Тема 4. Имидж ведущего академических концертов

Содержание темы: Имидж ведущего: формирование удачного сценического образа, важные детали и характерные ошибки. Сценическое движение, актерское мастерство на сцене, жестикуляция, поза. Сценический дресс-код, главные запреты в одежде ведущего. Основы сценического макияжа, отличия от повседневного, вечернего и делового стиля. Влияние цвета и света на образ ведущего.

Стиль общения с аудиторией на сцене: культура речи, отличие устной и письменной речи, выступления ведущего и работы преподавателя музыкальной литературы. Отбор информации и источников при подготовке к концерту. «Закон края» (первый выход и завершение концерта).

Тема 5. Слушательская аудитория

Содержание темы: Различие слушательской аудитории по возрасту, социальному происхождению, интеллекту, роду деятельности (профессии). Психология восприятия разных возрастных и социальных групп. Особенности общения с аудиторией в зависимости от количества слушателей и масштабов зала. Временные рамки концерта. Оптимальное время звучания музыки на концерте, отличие концертов в одном и в двух отделениях. Соотношение музыки и текста ведущего. Зависимость текста от программы и исполнительского состава.

Тема 6. Основные приемы риторики и ораторского искусства в условиях сценической практики

Содержание темы: Использование законов риторики и ораторского искусства во время ведения концертов. Установление контакта с аудиторией: улыбка, контакт глаз, личный магнетизм, фиксация взгляда, интонация. Приемы активизации внимания публики. Возможные экстремальные ситуации и варианты выхода из них. Актерское мастерство и сценическое движение как необходимые компоненты в работе ведущего.Советы лекторам (из практики известных лекторов и ведущих).

Тренинги по формированию профессиональных качеств ведущего и конферансье. Элементарные упражнения по снятию психо-мышечного зажима, использование этой методики на большой аудитории для активизации внимания. Упражнения для укрепления связок. Упражнение для расширения звукового диапазона голоса, применение вокальных упражнений в работе лектора. Упражнение «Сила взгляда». Простые упражнения для развития памяти и дикции. Речевая разминка.

Тема7. Реклама концерта

Содержание темы: Значение рекламы в современной концертной практике. Возможные способы рекламирования концерта. Влияние названия концерта на количество привлеченных зрителей. Афиша как средство анонсирования и рекламы концерта. Требования к афише.

Тема 8. Виды и формы концертов

Содержание темы: Классификация концертов по стилю, количеству исполнителей, целевой аудитории. Академический, эстрадный, джазовый концерты, шоу-программы. Вступительное слово к концерту, лекция-концерт, концерт-беседа, музыкально-поэтическая композиция, юбилейные и авторские концерты, праздничный концерт, отчетный концерт, детский концерт, тематический концерт. Лектории, циклы концертов.

Тема9. Режиссура и драматургия концерта

Содержание темы: Работа над композицией концерта, музыкальная драматургия, режиссура концерта. Особенности построения циклов концертов. Объединение нескольких концертов в цикл. Важная роль названия цикла и отдельных концертов. Как создать целостность композиции цикла. Объединяющие элементы в каждом концерте. Интерактивные формы сценического воплощения концерта. Визуальные формы в оформлении концерта. Финал как кульминационная точка концерта, возможные варианты завершения концерта.

Раздел 3. Практическое освоение работы ведущего концерт

Тема10. Общие рекомендации для составления сценария концерта

Содержание темы: Рекомендации для составления сценария: начало и конец концерта, использование непроверенных фактов, цитаты, шутки, парадоксы, стихи, профессиональная терминология, общие фразы и «прописные истины». Грамотное название произведений, фамилий авторов, исполнителей, концертмейстеров. Соотношение субъективного и объективного отношения к произведениям, исполняемым в концерте. Что говорить в тех случаях, когда нет никакой информации о композиторе и произведении. Выбор стиля концерта и подчинение ему всех элементов концерта: музыка, текст, манера подачи информации.

Тема11. Информационные источники в работе ведущего концерта

Содержание темы: Поиск нужной литературы и интересной информации по программе концерта. Источники информации, которые нельзя использовать. Составление списка необходимой литературы для подготовки к концерту.

Возможные варианты выбора информации по одним и тем же произведениям, в зависимости от аудитории и стиля концерта. Работа над стилем своего выступления.

Тема12. Особенности работы над разными видами и формами концертов
Содержание темы: Выбор литературных и интернет-источников в зависимости от вида и формы концерта. Адаптация используемых текстов для конкретной слушательской аудитории. Чем отличается текст в разных видах концертного выступления. Распределение информации на протяжении концерта. Временные рамки выступления ведущего. Текст для ведущего конкурсов и фестивалей. Текст для юбилейного или авторского концерта. Составление текста в лекциях-концертах. Вступительное слово. Элементы конферанса в эстрадных, джазовых концертах, праздничных программах.

Тема13. Практические упражнения
Содержание темы: Практические задания по созданию различных элементов сценария концерта: создание вступительного слова к концерту, аннотации к конкретным произведениям, составление репертуара к тематическому концерту, составление тематики цикла детских концертов (из 4 концертов). Составление полного сценария к реальному или предполагаемому концерту.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля
– устные (семинар, дискуссия, опрос, обсуждение)
– письменные (проверка тестов, контрольных работ, практических заданий).
5.2. Формы итогового контроля (экзамен) проводится в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 1998.
2. Сценическая речь: Учебник /Под ред. Козляниновой И.П. и Промптовой И.Ю. - М.: ГИТИС, 2006.

Дополнительная литература

1. Бернстайн Л. Концерты для молодёжи. – Л., «Сов. Композитор», 1991.
2. Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М., «Высшая школа», 2002.
3. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. – М., «Юрайт», 2000 г.
4. Клёнов А. Ш. Там, где музыка живёт. – М., «Педагогика»,1985г.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Изд. 2. – М., «Владос», 1997.
6. Соколова А.М. Концертная жизнь. История русской музыки. т 4. – М., «Музыка», 2000.
7. Фрид Г.С. Музыка! Музыка? Музыка…и молодёжь. – М., «Сов. композитор», 1991.
8. Халабузарь П.В. Становление советской системы массового музыкального воспитания. Методика музыкального воспитания. – М., «Музыка», 1990.

Электронные образовательные ресурсы.

http://arsl.ru/
http://classicalmusiclinks.narod.ru/
http://orpheusmusic.ru
http://istoriyamuziki.narod.ru
http://classicalmusiclinks.ru
http://www.all-2music.com
http://www.intoclassics.net
http://muzobuch.narod.ru/

http://musiccritics.ru/
http://russiancomposers.ru/
http://www.unicult.ru/
http://www.musnotes.com/
http://arsl.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО МОНТАЖА

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью курса «Основы операторскогомонтажа» является овладение навыками операторской работы, знание композиции кадра, знание работы со светом, практическое применение знаний в профессиональной деятельности.

Задачи курса: знакомство с основными законами и понятиями операторского искусства ;раскрытие законов взаимодействия оператора и сценариста;грамотноерешение композиции кадра; выбор методики съемки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - основы PR и рекламы; - основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	*Знать:* - структуру и примерный контент основных СМИ, - особенности их функционирования; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций
	Уметь: - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	89	–	8
Самостоятельная работа		19		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Общие понятие операторского монтажа

Тема 1. Телевидение как аудиовизуальный способ создания художественной публицистики.

Социальные потребности и технические возможности — необходимая предпосылка появления телевизионных каналов, программ, рубрик. Социально-исторические предпосылки развития отечественного ТВ 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов XX столетия и начала XX1 века.

Тема 2. Знакомство с профессией телеоператор.

Как научиться понимать сложный и неповторимый разговор оператора (телевизионный сленг). Модели организации и технические возможности телевидения. Освоение операторской техники. Телевидение как передовая технология в распространении потоков информации. Электронные версии различных всех видов СМИ.

Раздел2 Особенности операторского монтажа

Тема 3. Телевизионные выразительные средства. Что такое перспектива, кадр и «баланс по белому».

Кадр как основная ячейка экранного произведения. Роль кадра в монтажной фразе, в изображении и в тексте. Законы композиции. Композиционное построение кадра. Крупность

плана. Психологическое воздействие на зрителя (ракурс, движение камеры, эффект глубины пространства). Панорама как имитация взгляда человека. Сюжет как экранная миниатюра. Технологические этапы подготовки телепрограммы от сценарной заявки до эфира.

Тема 4. Масштаб изображения как одно из основных оружий в совместной работе корреспондент – оператор.

Раскрытие содержания события во взаимосвязи кадра, факта, зрительных образов и слова. Адресат телевизионного выступления – объект воздействия творческой группы.

Тема 5. Оператор как звено телевизионной съемочной группы.

Оператор, как творческая единица. Хороший фильм делает человек, а не техника. Роли и обязанности съемочной группы: автора, режиссера, оператора, звукорежиссера, осветителя, ассистента, монтажера.

Раздел 3 Операторский монтаж и телеискусство

Тема 6. Телевидение как вид техноискусства (технотворчества).

Этапы технического развития отечественного телевидения и эволюция творческих профессий: 50-60-е годы XX века – период набора сил (черно-белое ТВ).70-е годы – период утверждения своего «я», своего пути в экранном творчестве. Синхронные съемки, цветное изображение. 80-90 годы, начало XX1 века – уверенное движение по пути развитого телеэкранного производства: портативная видеоаппаратура, аналоговое и цифровое телевидение, линейный и цифровой монтаж. Развитие съемочной аппаратуры.

Тема 7. Свет. Условия съемки при различном освещении: павильон и пленэр.

Операторские приемы при создании телевизионного произведения. Работа со светом _ искусственным (постановочным) и естественным.

Тема 8 .Назначение сценария. Как придумать предполагаемый видеоряд.

Понятия: «авторский» и «режиссерский» видеофильм. Этапы работы над сценарием. Особенности работы оператора с автором и текстом.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля по дисциплине «Основы операторскогомонтажа»

– устные (собеседование)

– письменные (тексты по заданной теме по всем жанрам, выполнение заданий).

Формы итогового контроля – экзамен в конце 8 семестра, оценивающий степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы, проводится в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Т Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика. М., Аспект Пресс, 2004.

2. Егоров В.В. Телевидение. Страницы истории. М., Аспект Пресс, 2004.

Дополнительная литература:

1. Кузнецов Г.В. Семь профессиональных граней журналиста ТВ. М., ИПКР ТВ и РВ, 2001.

2. Проблематика СМИ. Информационная повестка дня. Учебное пособие. Под редакцией М. В.Шкондина.- М.:Аспект Пресс,2008.

3. Адамьянц Т.З. В поисках имиджа (как стать звездой). М., Добрая книга, 1995.

4. Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист: за кадром и в кадре (основы профессионального мастерства). М., Искусство, 1990.

5. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана. Пластическая выразительность кадра; Динамика экрана; Изобразительно-звуковой образ. М., ИПКР ТВ и РВ, 2000.
6. Егоров В.В. Телевидение. Страницы истории. М., Аспект Пресс, 2004.
7. Кузнецов Г.В. Семь профессиональных граней журналиста ТВ. М., 2001
8. Литвинцева Г.Д. Сценарное мастерство. М., ИПКР ТВ и РВ, 1999.
9. Новожилова Т.Ф. Интервью как форма общения. М., 1996.
10. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., РИП - холдинг, 2004.
11. Рабигер М. Режиссура документального экрана. М., ИПКР ТВ и РВ, 2000.
12. Утилова Н.И. Телевизионное пространство и время. Эстетическая роль монтажа. М., ИПКР ТВ и РВ, 2001
13. Утилова Н.И. Монтаж как средство художественной выразительности. ч.1 и.-М., ИПКР ТВ и РВ, 2001

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности;

– определить место курса в учебном процессе профессионального музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии личности;

– выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования, заложить понимание места и роли искусства в жизни общества;

– раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, самодостаточность и самоценность;

– проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности;

- познакомить с основными направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового искусства;

– проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох развития мировой художественной культуры;

– способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства;

– содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений;

– формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой;

– содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-эстетического развития современного общества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры
ПК-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях: - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств;
	Уметь: – создавать концепцию музыкального мероприятия; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии;
	Владеть: - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	108	–	2
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

Раздел 1. Искусство древнего мира

Тема 1. Возникновение искусства в первобытном обществе.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Искусство античности

Тема 3. Античность и ее значение в мировой культуре.

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

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

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

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

Реконструкция древнегреческой мифологии в концепции А. Ф. Лосева, ее основные этапы: от хаоса к космосу, от матриархата к патриархату, от миксантропических образов к антропоморфизму. Самоотрицание мифологии с возникновением философии и христианства.

Тема 5. Основные достижения античной культуры и искусства.

Развитие философии, познания мира и человека. Образование и письменность. История возникновения Олимпийских игр. Формы государства и права. Художественные достижения древнегреческого искусства в разных видах творчества.

Тема 6. Литература античности.

Основные темы и жанры древнегреческой литературы. Эпос Гомера. Представители сольной и хоровой лирики. Особенности развития литературы Древнего Рима. Римские поэты «золотого века». Возникновение жанра сатиры. «Сатирикон» Петрония как первый сатирический роман (мениппова сатира).

Тема 7. Архитектура и скульптура Древней Греции.

Основные черты художественного мышления древних греков (эйдетичность, логика и рационализм в построении формы, персональный характер искусства). Антропоморфический, пластически-телесный стиль древнегреческой архитектуры. Типы храмов. Ордерная система. Связь архитектуры со скульптурой. Ансамблевый принцип и размещение в окружающей природной среде.

Историческая эволюция древнегреческой скульптуры и ее высшие достижения в период классики. Памятники скульптуры эллинизма. Вазопись и глиптика (геммы) в искусстве античности.

Тема 8. Искусство Древнего Рима.

Особенности развития архитектуры и скульптуры Древнего Рима, опора на древнегреческие образцы. Новые архитектурные формы и достижения городского строительства римлян. Искусство скульптурного портрета, создание типа конной статуи. Стили настенной живописи. Краснолаковая керамика и выдувное стекло.

Развитие театрального искусства. Расцвет римской комедии в творчестве Плавта и Теренция (III – II в. до н. э.), ее влияние на театр Шекспира и Мольера.

Тема 9. Музыка в эпоху античности.

Особенности музыки в эпоху античности и ее общественное значение. Проблемы музыки в трудах древнегреческих философов. Музыкальная космология Платона. Теория «мимезиса» и «катарсиса». Лады античной музыки. Учение о «музыкальном этосе». Борьба «каноников» и «гармоников».

«Аполлоническое» и «дионисийское» начала в древнегреческом искусстве. Нравственно-воспитательная роль и обязательность музыкального воспитания.

Раздел III.

Средневековье в культуре и искусстве европейских стран

Тема 10. Возникновение христианского типа культуры в период средневековья.

Оценка роли и значения средневековья в истории культуры. Общая характеристика эпохи и историческая периодизация средневековья. Христианство как религия и взгляд на мир средневекового человека. Влияние христианства на философию, этику, искусство. Противоречия веры и разума в средневековой философии (патристика и схоластика). Этическая проблематика и ее религиозное разрешение. «Исповедь» Августина как религиозно-философский и литературный памятник эпохи.

Тема 11. Главенствующие формы жизни и творчества в эпоху средневековья.

Выделение господствующих форм жизни в работе Й. Хейзинга «Осень средневековья» – христианства, рыцарства, куртуазной любви. Культура феодального замка. Рыцарство и куртуазная любовь как явления средневековой культуры, их воплощение в литературе и искусстве. Аллегорически-символический способ мышления в эпоху средневековья.

Тема 12. Романский и готический стили искусства.

Возникновение первых общеевропейских стилей искусства в эпоху средневековья. Особенности христианского храма и его назначение. Формы романской и готической архитектуры. Стиль готики в скульптуре, книжной миниатюре, прикладной эстетике.

Тема 13. Народная смеховая культура средневековья.

Идея «двоемирия» и дуализм средневекового сознания. Официальная и карнавальная культура. Народная смеховая культура как обращение к материально-телесному низу. Роль смеха как выражение изобилия, полноты жизни, его антиклерикальная направленность. Проявления народной смеховой культуры (фольклор, зрелища и представления, формы простонародной площадной речи).

Тема 14. Литература и театр в эпоху средневековья.

Основные направления и жанры средневековой литературы. Церковная (клерикальная) литература. Героический эпос, рыцарские романы, музыкально-поэтическое творчество рыцарей (трубадуров и миннезингеров), городская литература, поэзия вагантов. Театральные формы в культуре средневековья (литургическая драма, мистерия, выступления бродячих артистов).

Тема 15. Культура и искусство Византии.

Синтез античности, христианства и восточного влияния в византийской культуре. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. Основные черты иконографического канона. Икона как культовый предмет и ее функции. Историко-культурное и художественно-эстетическое значение иконописи.

Опора на античные образцы в византийской литературе. Жанр любовного романа. Роль музыки и ее разновидности (церковная, придворная, военная).

Тема 16. Византийское зодчество и декоративно-прикладное искусство.

Формы византийского зодчества. Храм св. Софии в Константинополе как тип крестово-купольной композиции. Особенности декоративно-прикладного и ювелирного творчества. Сочетание христианской символики, мифологических образов, светских сюжетов. Богатство колорита и полихромность. Влияние «византийского стиля» на русскую культуру и искусство.

Раздел IV
Искусство Возрождения

Тема 17. Эпоха Возрождения и ее роль в развитии культуры и искусства.

Возрождение как качественный скачок в истории культуры и искусства, переход от средневековья к Новому времени. Картина мира и место в ней человека. Естественнонаучные и географические открытия. Возникновение гуманизма. Основные идеи мыслителей-гуманистов Возрождения. Формирование нового типа личности. Изменение отношения человека к природе. Появление утопических теорий (Т. Мор, Т. Кампанелла). Светский характер искусства как выражение возрожденческого гуманизма. Обращение к античному наследию.

Тема 18. Искусство Ренессанса в Италии.

Общая характеристика и периодизация искусства Возрождения в Италии. Проторенессанс и реформы Джотто. Возрождение античных традиций в архитектуре и скульптуре. Представители раннего Возрождения. Творчество выдающихся мастеров высокого Возрождения. Венецианская школа живописи. Маньеризм как распад гармонической целостности Ренессанса (нарастание субъективизма, усложненность формы, виртуозность техники письма).

Тема 19. Литература и театр эпохи Возрождения.

«Божественная комедия» Данте как литературный памятник на рубеже эпох. Литература итальянского Ренессанса. Творчество Ф. Петрарки – начало европейской поэзии Нового времени. Идеи Возрождения и гуманизма в произведениях Бокаччо.

Развитие европейской литературы в разных странах (отказ от латыни, использование народного языка). Творчество поэтов «Плеяды» во Франции. Отголоски народной смеховой культуры в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Возникновение литературного жанра эссе (М. Монтень). Ирония и сатира в «Похвале Глупости» Э. Роттердамского (Германия). Творчество Сервантеса и Лопе де Вега в Испании, Шекспира в Англии как вершина Возрождения.

Театр эпохи Возрождения в Италии. Интерес к античной драматургии, создание «комедии эрудита». Возникновение комедии дель арте и ее отличительные особенности. Обращение к «комедии масок» в зарубежном и русском театре.

Тема 20. Искусство Северного Возрождения.

Особенности развития искусства Северного Возрождения и его выдающиеся представители. Раннее Возрождение в Нидерландах. Характеристика творчества И. Босха и П. Брейгеля. Создание жанра картины-притчи на христианском и фольклорном материале. Влияние итальянского искусства, тенденции «романизации» стиля у мастеров Северного Возрождения. Творчество А. Дюрера в Германии (живопись, графика, трактаты по искусству). Соединение готики и черт ренессанса в изобразительном искусстве французского Возрождения.

Раздел V
Искусство Нового времени (17-18 вв.)

Тема 21. Классицизм как художественное направление и стиль искусства.

Исторические условия возникновения классицизма во Франции 17 в. Философский рационализм Р. Декарта как теоретическая основа классицизма. Принципы классицизма в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство». Исторические разновидности классицизма в европейской культуре 17-18 вв. Венская музыкальная классика.

Тема 22. Искусство классицизма.

Опора на античные образцы, следование формам греко-римского искусства. Нормативность и регламентация художественного творчества.

Театр эпохи классицизма и его особенности. Творчество П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Литература классицизма, ее философски-дидактический характер (максимы, мысли, характеры, басни).

Классицизм в архитектуре, характерные черты стиля. Архитектурные памятники классицизма во Франции (Лувр, Версаль). Создание «регулярного» французского парка.

Античные сюжеты и образы в изобразительном искусстве. «Теория модусов» в творчестве Н. Пуссена. Жанр классического «идеального» пейзажа. Переход от классицизма к академизму.

Тема 23. Барокко и рококо в искусстве XVII-XVIII веков.

Барокко как продолжение и отрицание Ренессанса. Драматизм и противоречивость эпохи. Стилевые признаки барокко. Возникновение стиля барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные направления барочной живописи. Творчество выдающихся художников эпохи барокко (Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Караваджо). Музыкальное барокко, его жанры и формы.

Зарождение стиля рококо в искусстве Франции XVIII века. Черты стиля рококо в живописи, скульптуре, оформлении интерьеров, садово-парковом искусстве. Стиль рококо в музыке.

Тема 24. Искусство эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения и идеология просветительского движения. Взгляды просветителей на искусство. Художественное творчество как выражение позиции автора, «великолепный дидактизм» искусства Просвещения. Разнообразие художественных направлений и стилей (классицизм, сентиментализм, просветительский реализм). Особенности Просвещения в разных странах и его представители в искусстве (Франция, Англия, Германия). Просвещение в России, исторические этапы его развития и национальное своеобразие. Выдающиеся деятели русского Просвещения. Формирование национальной композиторской школы. Создание первых опер, освоение жанров хоровой и камерно-инструментальной музыки как предпосылка расцвета музыкального искусства в XIX веке.

Раздел VI
Искусство XIX-XX веков

Тема 25. Романтизм в истории искусства.

Социально-исторические причины возникновения романтизма. Художественная антитеза «классицизм – романтизм». Предшественники романтизма в искусстве.

Формирование принципов романтизма в кругу йенских романтиков. Характерные черты романтического искусства. Социальная и художественная неоднородность романтизма, его особенности в разных странах. Вклад романтизма в историю культуры и открытие новых путей развития искусства XX века.

Тема 26. Реализм в искусстве и его художественные достижения.

Проблема реализма в истории искусства. Термин «реализм» в середине XIX века в творчестве Г. Курбе (выставка «Реализм» 1855 г.) и Шанфлёри (сборник статей «Реализм» 1857 г.). Сущность реалистического типа творчества: социальный анализ действительности, связь характеров и обстоятельств, типизация, отражение жизни в «формах самой жизни». Реализм как творческий метод в зарубежном и отечественном искусстве. Стилистически-художественное разнообразие реализма.

«Золотой век» русской культуры как расцвет реалистического искусства. Великие русские писатели-реалисты. Творчество художников-передвижников. Возникновение реалистического театра. Деятельность композиторов «Могучей кучки».

Динамика исторического развития реализма. Неореализм в Италии. Социалистический реализм и его художественные достижения в искусстве советского периода. Трансформация реализма под влиянием модернистских течений в искусстве XX века.

Тема 27. Модернизм в искусстве XX века.

Историко-художественная ситуация на рубеже XIX-XX веков. Теоретическое обоснование модернизма в концепциях культуры XX века. Модернизм как суммарный термин, объединяющий различные направления искусства, связанные с формотворчеством и экспериментаторством.

Основные направления модернизма, их проявление в разных видах художественного творчества (фовизм, экспрессионизм, кубизм, примитивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм).

Появление «новой фигуративности» в искусстве 50 гг. (ready-made). Открытие пограничных зон между «искусством» и «неискусством» в теории и практике дизайна, поп-арта, соц-арта, концептуализма.

Кризис авангардизма в 70-80-е гг., ретроспективизм и «тихий хаос» стилей. Множественность художественно-стилевых ориентаций.

Тема 28. Модернизм и постмодернизм в современном искусстве.

Постмодернизм как новая культурная парадигма. Постмодернистские установки в искусстве: состояние радикальной нейтральности, художественный текст как метанарратив, интертекстуальность, «жизнь в цитатах», свобода и игра с ценностями и смыслами культуры.

Эротичность новизны и «нарциссизм» постмодерна. Крах теории «мимезиса», «катарсиса», «смерть автора» как разрушение классической модели искусства.

Проблемы и перспективы развития искусства в современно ситуации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля:- вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса в ходе семинарских занятий; проверка заданных конспектов; проведение контрольных работ; написание рефератов. Формы итогового контроля: письменная контрольная работа (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр)

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

Основная литература

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре М.: 2008-592 с.
2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира: учеб. пос. для вузов – М.: 2006-287 с.

3. Базен Ж. Барокко и рококо М.: 2001- 288 с. 4. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. - М.: 2006. – 559с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М., СПб,2006 – 239 с.
6. Ильина Т. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник – М, 2011
7. Ильина Т. История отечественного искусства.Учебник, 5 изд. М., 2010
8. История искусства: в 2 т. М, 2011
9. Кашекова Н. Изобразительное искусство: Учебник для вузов М, 2009
10. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие для вузов – М, 2006
11. Мировая художественная культура 4-х т. СПб.: 2009
12. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб, 2005– (Серия «Новая история искусства»)
13. Родькин В. Футуризм и современное визуальное искусство – М.: 2006, 256 с.
14. Ортега – и - Гассет Х. Восстание масс.- М, 2005
15. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – нач. XX вв- М, 2001
16. Соколова М.В. Мир культуры и искусства. Учебное пособие для вузов, М, 2004
17. Степанов А. История эпохи Возрождения: Италия, XIV-XVI вв. СПб, 2005 (Серия «Новая история искусства»)
18. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII в. Изд. 2-е- М,2010
19. Штреммель К. Реализм. – М.:. 2006
20. Юренева Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы –М.: 2007
21. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв.- СПб, 2004 – (Серия «Новая история искусства»)

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы

1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru
2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226.
3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/
5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; + http://artyx.ru/;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/
7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/
8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/

12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/
15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/
17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo;
18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/
19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/.
21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru
25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины).
27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин).
28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/

Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru
3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru
4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) –
5. http://www.rusmuseum.ru
6. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.
7. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru
8. Музеи Европы – nearyou.ru
9. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de
10. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at
11. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
12. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
13. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
14. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). –
15. http://www.polomuseale.firenze.it .
16. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
17. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
18. Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org .

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «История искусства» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и необходимыми материально-технические средствами. Используются иллюстративно-наглядный материал, показ слайдов и кинофильмов: например, «Одиссея» А. Кончаловского, «Божественная комедия» П. Гринуэя, «Ромео и Джульетта» и «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, «Образы света в искусстве XX века» и др.

ЭСТЕТИКА

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат философских наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей. Задачи курса: изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»; формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	72	–	7
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Эстетика как наука

Тема 1. Возникновение эстетики, ее предмет и задачи.

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

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

Раздел 2. Эстетическое освоение человеком мира

Тема 2. Сущность эстетического и сферы его проявления

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

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

Раздел 3. Система эстетических категорий

Тема 3. Принципы систематизации эстетических категорий

Категориальный аппарат эстетики. Категории эстетики как разновидности эстетического. Основные эстетические категории. Категории эстетического сознания. Категории искусства и художественно-творческого процесса.

Тема 4. Основные эстетические категории. Прекрасное и безобразное

Прекрасное как центральная категория эстетики, критерий эстетической оценки. Определение прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского. Соотношение реального и идеального. Относительность прекрасного и «абсолютная» красота.

Прекрасное в природе, труде, сфере человеческих отношений. Связь прекрасного с практическим назначением вещей в повседневной жизни. Эстетизация предметной среды. Прекрасное и проблема самосовершенствования человека в процессе эстетического восприятия и творчества.

Безобразное как антипод прекрасного, нарушение «меры», противоречие реальности и идеала. Проявление безобразного в жизни и искусстве

Тема 5.Возвышенное и низменное

Возвышенное как высшая степень прекрасного, выход за пределы меры, «отрицательное наслаждение» (Кант). Сущность возвышенного в отношении человека к природе, связанного с бесконечностью мира и безграничностью человеческих возможностей.

Аналитика, возвышенного у И.Канта. Различие «математически» и «динамически» возвышенного. Возвышенное как выражение внутреннего мира человека, масштабные духовные явления, их воплощение в искусстве.

Низменное и безобразное. Низменное как отсутствие разумного, духовного начала. Низменное в качестве объекта неприятия или осмеяния в искусстве. Отсутствие низменного в видах художественного творчества (архитектура, ДПТ, дизайн), направленных на эстетизацию предметной среды.

Тема 6. Трагическое и комическое в жизни и в искусстве

Анализ категории «трагическое». Трагическое как результат неразрешимых противоречий, социально-исторических коллизий, проявление законов общественного развития. Рождение трагедии в искусстве. Истоки трагедии, её особенности в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Эврипид). Историческая динамика проявлений трагического в разных видах искусства.

Комическое как обращение к недостаткам человека и общества. Концепция комического как «ирония истории» в процессе общественно-исторического развития. Виды комического и средства его выражения в искусстве (юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск). Жанры комического в литературе, театре, кино, изобразительном искусстве. Проявление комического в музыке.

Тема 7. Категории эстетического сознания

Условия эстетической ситуации. Особенности эстетического сознания и его структура. Эстетические потребности – фундамент восприятия и творчества по «законам красоты». Эстетические чувства как «умные» и одухотворенные эмоции, связанные с чувствами-теоретиками – зрением и слухом.

Проблема эстетического вкуса в истории эстетики. Антиномия эстетического вкуса в эстетике И. Канта. Эстетический идеал как образное представление о высшей степени совершенства. Социально-историческая обусловленность эстетических идеалов.

Уровни эстетического сознания: обыденное и научное, теоретически-систематизированное (учения, теории, концепции). Вклад выдающихся мыслителей в развитие эстетической науки.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства

Тема 8. Происхождение и сущность искусства

Эстетика и искусство. Генезис искусства и различные теории его происхождения. Искусство как художественное удвоение бытия. Изоморфность искусства в структуре реальной человеческой жизнедеятельности. Полифункциональность искусства.

Тема 9. Художественный образ как выражение специфики искусства

Искусство как сфера духовно-практического освоения мира, «мышление в образах». Предмет, содержание и форма искусства.

Единство объективного и субъективного в художественном творчестве. Духовно-смысловые и предметно-материальные аспекты художественного образа. Способы

художественного обобщения: идеализация и типизация. Условность как атрибутивное свойство искусства, наличие эстетической дистанции.

Тема 10. Морфология искусства

Искусство как система видов и жанров художественного творчества. Причины видового деления искусства. Принципы классификации искусств. Проблема художественного взаимодействия и синтеза искусств. Возникновение новых видов искусства на основе достижений научно-технического прогресса.

Тема 11. Роды и жанры искусства

Теоретическое обоснование деления искусства на виды, роды и жанры в трактате «Поэтика» Аристотеля. Особенности эпоса, лирики, драмы, их проявление в разных видах художественного творчества.

Уровни жанрового деления искусства. Жанр как вид художественного произведения. Принципы жанровой дифференциации в музыкальном искусстве. Установка на «чистоту» или смешение жанров в разных художественных направлениях. Историческое движение жанров в процессе развития искусства.

Раздел 5. Основные этапы истории эстетики и теория искусства XX в.

Тема 12.

Возникновение и развитие эстетической мысли в эпоху античности. Проблемы эстетики в трудах древнегреческих философов. Концепция искусства в трактате Аристотеля «Поэтика». Взгляды древнегреческих философов на роль и значение музыки.

Эстетические теории средневековья как выражение христианского типа культуры. Трактат «О музыке» Боэция и средневековые классификации музыкального искусства. Ars nova как переход к Ренессансу.

Связь теории и художественной практики в эпоху Возрождения. Трактаты по искусству Альберти, Леонардо, Микеланджело, Дюрера. Рождение оперы как синтез художественно-эстетических достижений Возрождения.

Тема 13. Эстетика Нового времени

Классицизм и его теоретическая платформа. Н. Буало «Поэтическое искусство». Эстетические принципы барокко и рококо.

Идеология Просвещения в эстетике и искусстве. Особенности Просвещения в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).

Теоретическое оформление принципов романтизма в Германии (Йенская школа, гедельбергские и берлинские романтики) и Англии (У. Вордсворд, С. Кольридж). Художественные достижения романтиков в разных видах искусства.

Тема 14. Эстетические теории XX в.

Отказ от классической модели искусства в эстетики модернизма. Концепция «дегуманизации искусства» и массовой культуры (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс», В. Беньямин «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). Принцип негации в «Философии новой музыки» Т. Адорно.

Структурализм и постструктурализм в эстетике. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара. Метод «деконструкции» Ж.Деррида. Ризомный подход в исследованиях Ж.Делеза и Ф. Гваттари. Постмодернизм в эстетике и художественной практике.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

– устные (ответы на вопросы, выступления и доклады на семинарах)

– письменные (контрольные работы, конспекты, рефераты).

Формы итогового контроля (экзамен, 7 семестр)

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

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник – Ростов на Дону, 2004.

2. Никитич Л. А. Эстетика: Учебник для вузов – М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие – М., 2005

Дополнительная литература

1. Всемирная философия. XX век – М., 2004.
2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – М., 1962-1970.
3. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну – М., 2005.
4. Мартынов В. Автоархеология – М., 2012
5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс – М., 2005.
6. Синцов Е. В. Природа невыразимого в искусстве и культура – Казань, 2003.
7. Шестаков В. П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века – М., 2010.
8. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия – М., 2007.

Электронные образовательные ресурсы.

1. Россиийский общеобразовательный портал – http://artclassic.edu.ru
2. Сайты по истории искусства – http://media-shoot.ru/dir/226.
3. Сайт «История искусства» – http://www.iskunstvo.narod.ru/6.htm
4. Электронное учебн. пособие «История искусства» – http://iskusstvu.ru/
5. Всеобщая история искусства – http://www.sno.pro1.ru/lib/ha/index.htm; http://artyx.ru/;
6. Сайт-путеводитель по истории мирового искусства – http://www.la-fa.ru/
7. Проект «Классика» – http://projectclassica.ru/
8. Интернет-энциклопедии: http://ru.wikipedia.org; Academic.ru; Кругосвет
9. Всемирная энциклопедия изобразит-го ис-ва – http:// www.artprojekt.ru/
10. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. – http://slovari.yandex.ru/
11. Словарь терминов изобразительного ис-ва – http://www.artdic.ru/
12. Сайт «Мир энциклопедий» – encyclopedia.ru
13. Виртуальный музей первобытной культуры – http://ritual.vixpo.nsu.ru/
14. Сайт по культуре и искусству Др. Греции – http://www.ellada.spb.ru/
15. Сайт по античному искусству – http://greekroman.ru/
16. Сайты по культуре и иск-ву Др. Египта: http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/; http://maat.org.ru/; http://ru-egypt.com/; http://thepyramids.org/
17. Искусство Византии – http://www.mirasky.h1.ru/; http://www.byzantium.ru/; http://www.vizantiya.net/content/iskusstvo;
18. Иллюстр. словарь иконописи – http://www.nesusvet.narod.ru/ico/gloss/
19. Сайт «Библейский сюжет» – http://www.neofit.ru
20. Искусство итал. Возрождения (с видеоматериалами) – http://flourishing.ru/.
21. Сайт «Мир Леонардо» – http://worldleonard.h1.ru.
22. Виртуальный музей архитектуры, скульптуры и живописи – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm.
23. Виртуальный музей живописи – museum-online.ru.
24. Галерея русской классической живописи – http://www.taralex.da.ru
25. Русский портрет – http://rusportrait.narod.ru (1168 картин).
26. Русская жанровая живопись – http://rusgenre.narod.ru (724 картины).
27. Русский пейзаж – http://www.ruslandscape.narod.ru (1546 картин).
28. Галерея современной живописи **(ART HIT)** – http://www.arthit.ru
29. Сайт Российского Института Истории Искусств – www.artcenter.ru/

Музеи России, Европы и мира:

1. Сайты музеев и различных учебных материалов по истории искусства – http://www.alleng.ru/edu/art1.htm
2. ГМИИ имени А. С. Пушкина – http://www.museum.ru
3. Государственная Третьяковская галерея – http://www.tretyakov.ru

4. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) – http://www.rusmuseum.ru
5. Эрмитаж – http://www.hermitagemuseum.org.
6. «Лучшие музеи Европы и мира», раздел в – http://www.kontorakuka.ru
7. Музеи Европы – nearyou.ru
8. Дрезденская картинная галерея (Германия). – http://www.skd-dresden.de
9. Музей истории искусств (Вена). – http://www.khm.at
10. Лувр (Париж). – http://www.louvre.fr
11. Национальная галерея (Лондон). – http://www.nationalgallery.org.uk
12. Музей Прадо (Мадрид). – http://museoprado.mcu.es
13. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). – http://www.polomuseale.firenze.it .
14. Египетский музей в Турине (Италия). – http://www.museoegizio.org .
15. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). – http://www.metmuseum.org .
16. Музеи Ватикана. – http://www.christusrex.org

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий академия оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-технические средствами, необходимыми для воспроизведения изобразительного ряда, иллюстрирующего изучаемую тему.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.

Задачи дисциплины (модуля):

– ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы;
– изучение основополагающих текстов художественных произведений;
– формирование навыков анализа литературных произведений;
– изучение базовых понятий теории литературы

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;

	Уметь: - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Литература Древней Руси

Литература Киевской Руси. Литература периода феодальной раздробленности в XII-XIV вв. Литература периода объединения Руси и образования централизованного государства (XIV – начала XVI в.) Литература периода укрепления русского централизованного государства. (XIV –XVII вв.)

Тема 2. Русская литература XVIII века

Отражение петровских реформ и победа русского оружия в литературе XVIII в. Элементы новизны и старины в новой художественной литературе, связь с литературой XVII в. Проблема барочных влияний на русскую литературу начала века. Просветительские инициативы Петра Великого, их роль для развития новой светской литературы. Формирование русского классицизма. Теоретическая поэтика русского классицизма. Теория драмы у классицистов.

Тема 3. А.С. Пушкин - первый русский поэт мирового значения

Творческий путь А.С. Пушкина. Пушкин и Державин. Освоение литературных традиций XVIII века в поэзии Пушкина. Интерес писателя к поэтике русского классицизма. Вольтер и поэтическое сознание молодого Пушкина. Петербургский период (1817-1824). Поэзия периода ссылка на юг и в Михайловское (1820-1826). Болдинская осень. Расцвет прозы Пушкина в 1830 г. Лирика 30-х годов. Эстетические взгляды А.С. Пушкина, его критика и публицистика. Пушкин и становление русского литературного языка.

Тема 4. Творчество М.Ю. Лермонтова

Ранняя лирика Лермонтова, его антикрепостнические и свободолюбивые мотивы. Романтический характер ранней поэзии. Юношеские поэмы. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве Лермонтова. Драматургия Лермонтова. Тема потерянного поколения и романтический конфликт поэта с обществом. Развитие реализма в творчестве Лермонтова.

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя

Гоголь – классик русской литературы. Идейный, религиозный и художественный смысл его творчества. Сопоставление Гоголя с Пушкиным и Лермонтовым. Жанровая система Гоголя; своеобразие стиля. Национально-историческая тематика в творчестве Гоголя. Петербургские повести. Драматургия Гоголя; ее связи с традициями Фонвизина, Грибоедова, Мольера. Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Творческий кризис писателя, утверждение его в христианстве. Эстетические взгляды Гоголя. Оценка гоголевского творчества в критике начала XX века.

Тема 6. Психологический реализм в русской литературе XIX в.

Формирование и развитие поэтики реализма в России. Приоритеты повествовательной прозы, ее жанровое разнообразие, создание произведений внесистемных жанров. Типологические разновидности реализма. Особенности психологического реализма. Его проявление в творчестве Писемского, Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и Достоевского.

Тема 7. Русская литература конца XIX- начала XX в.

Поэзия 1880-1890 гг. Писатели-народники. Поэзия «серебряного века». Символизм. Футуризм. Реалистическая проза 1910-х гг. Литература рубежа веков и периода революции 1905 года. Реалистическая литература 1890-1907 года. Новокрестьянские поэты.

Тема 8. Анализ поэтического текста на материале русских поэтов «серебряного века»

Тема 9. Русская литература первой половины XX в.

Конец XIX—начало XX века как особый период в общественной и художественной жизни России. Новые течения в русской философской мысли. Сближение литературы и философии. Новое понимание роли духовного начала в обществе. Философские и эстетические основы новых течений в литературе. Кризис символизма 1910—1922 гг. Появление новых литературных школ. Возникновение «Цеха поэтов». Особенности творчества В. Маяковского и С. Есенина. Гражданская война в творчестве А. Фадеева и Н. Островского. Соцреализм - основной художественный метод эпохи сталинизма. Поэзия 1930-40-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» — 1946 г.

Тема 10. Русская литература второй половины XX в.

Советская литературы в эпоху хрущевской «оттепели». Лагерная проза В. Шаламова и А. Солженицена. Военная проза «шестидесятников» (Ю. Бондарев, Б. Васильев, Г. Бакланов). Литературный «застой» в период правления Л.И. Брежнева. Поэзия и литература 1970-1985 гг. Общественно-литературная ситуация к началу перестройки Горбачёва. Драматургия периода перестройки 1986—1991 гг. Публикация романов, которые стали важным общественным и литературным явлением: «Плаха» Ч. Айтматова, «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева. Принцип периодизации и содержание литературного процесса 1986—1996 гг. Политические дискуссии литературно-общественных и художественных журналов страны. Распад союза писателей. Реализм и постреализм.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) «Русская литература» включает устные опросы по теме лекций, участие в дискуссиях по теме семинаров, обсуждение докладов и самостоятельных работ других студентов, письменные опросы студентов по теории и истории литературы. Форма промежуточной аттестации: зачет.

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

Основная литература

1. Егорова, Л. П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 2: Personalia [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Егорова, А.А. Фокин, И. Н. Иванова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 935 с.
2. Егорова, Л.П. История русской литературы XX века (первая половина). Кн. 1: Общие вопросы [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Егорова, А.А. Фокин, И.Н. Иванова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 450
3. Кременцов, Л. П. Русская литература в XX веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с
4. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулешов В.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016. — 796 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60026. — ЭБС «IPRbooks».
5. Смирнова, А. И. Литература русского зарубежья (1920–1990) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 638 с.

Дополнительная литература

1. Герасимова, Л. Е. История отечественной литературы [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пособие для студентов / Л. Е. Герасимова. - Электрон. дан. - Саратов: [б. и.], 2011. - 24 с.
2. История русской литературы XIX века, 40-60-е годы: Учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" / Ассоц. вуз. филологов (АВФИЛ); В. Н. Аношкина и др.; Под ред.: В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – 2. изд. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 505
3. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.1. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 621 с.
4. История русской литературы. XX век [Текст]: учебник. В 2 ч. Ч.2. / под ред. В. В. Агеносова. - М.: Дрофа, 2007. - 540 с
5. Канунникова, И. А. Русская драматургия XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. А. Канунникова. – Электрон. дан. - М.: Флинта, 2010. - 528 с. 7
6. Кулешов, В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для вузов/ В. И. Кулешов. - М.: Академический проект: Трикста, 2004. -800 с.
7. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 2. 1968-1990. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 688 с. – 45
8. Лейдерман, Н. Л. Современная русская литература: 1950–1990-е годы. В 2 т. [Текст]: учеб. пособие / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкая. Т. 1. 1953-1968. - М.: Академия, 2010. - 416 с
9. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 304 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13341.— ЭБС «IPRbooks»
10. Кременцов, Л. П. Русские поэты XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - Электрон. дан. - М.: Флинта, 2003. - 320 с.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация дисциплины (модуля) «Русская литература» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательная организация оснащена аудиториями со столами, стульями для проведения лекционных и семинарских занятий.

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ

Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной деятельности в сфере культуры.

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать*: – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышлени
ПК-14. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;

	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	7	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культура как отрасль креативной экономики

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

Тема 2. Отраслевая и организационная структура культуры

2.1. Отраслевая структура культуры. 2.2. Организационная структура культуры. 2.3. Сетевая динамика культуры. Анализ ситуации

Тема 3. Отношения собственности в отрасли культуры

3.1. Собственность как экономическая категория. 3.2. Учреждения культуры в системе отношений собственности. 3.3. Формирование частной собственности в отрасли культуры. 3.4. Передел собственности в отрасли культуры. 3.5. Отношения собственности по поводу объектов культурного наследия (памятников). Анализ ситуации

Тема 4. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности в отрасли культуры

4.1. Правовой аспект интеллектуальной собственности. 4.2. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности. 4.3. Направления экономического использования интеллектуальной собственности. 4.4. Экономическое использование средств индивидуализации. 4.5. Экономическая оценка интеллектуальной собственности. Анализ ситуаций

Тема 5. Рынок продуктов отрасли культуры
5.1. Характеристика спроса. 5.2. Характеристика предложения. 5.3. Структура рынка продукции культуры. Анализ ситуации
Тема 6. Хозяйственный механизм организаций культуры
6.1. Хозяйственный механизм субъектов экономики. 6.2. Черты механизма коммерческого хозяйствования. 6.3. Черты механизма некоммерческого хозяйствования. 6.4. Типы хозяйствования в отрасли культура. 6.5. Коммерческое хозяйствование в отрасли культура. 6.6. Государственное регулирование коммерческой деятельности в культуре. 6.7. Некоммерческое хозяйствование в культуре. 6.8. Трансформации механизма хозяйствования театров. Анализ ситуаций
Тема 7. Ценообразование на продукцию культуры

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Экономика культуры» установлен в соответствии с учебным планом. В 7 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

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

Основная литература

1. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156977
2. Багирова, Е. В. Основы экономики : учебное пособие / Е. В. Багирова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 50 с. — ISBN 978-5-8154-0495-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156961 .

Дополнительная литература

1. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151838

Электронные образовательные ресурсы.

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера
Срок подписки: бессрочный
Язык: английский, немецкий, французский
2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»
Ссылка: http://e.lanbook.com/

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам.
Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:
Музыка и Театр - Издательство Композитор
Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки
Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова
Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки
Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).

Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.).

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент кафедры философии и гуманитарных наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.

Задачи курса:

- укрепить общую грамотность студентов;
- дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому литературному языку;
- закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка;

- расширить и углубить представления о речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне;

- помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины отступления от них в речевой практике;

- научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения;

- сформировать коммуникативные компетенции специалиста;

- продолжить развитие навыков поиска и развития информации;

- повышать культуру разговорной речи, обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений;

- развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;

	Владеть: – речевым этикетом межкультурной коммуникации.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля).

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

Тема 1. Специфика предмета «Русский язык и культура речи».

Русский язык в современном мире и его функции. История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета. Связь культуры речи с другими предметами. Компоненты предмета «Культура речи». Основные понятия предмета.

Тема 2. Основные термины и понятия культуры речи.

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. Место литературного языка в структуре общенационального языка. Понятие современного русского литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. Норма литературного языка: история формирования. Источники языковых норм. Вариативность нормы.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи

Тема 3. Орфоэпические нормы.

Орфоэпические и акцентологические нормы. Понятие «орфоэпия» и «орфоэпическая норма». Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных. Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпические словари.

Тема 4. Лексические нормы.

Лексическое значение и смысл слова. Синонимия, антонимия, полисемия, омонимия и точность речи. Новые слова и трудности их употребления. Типы трансформаций лексического значения. Изменение сферы употребления слов. Сочетаемость с другими словами. Аспекты лексических норм. Нарушение лексической нормы.

Тема 5. Грамматические нормы.

Колебания в грамматическом роде имен существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение.

Раздел 3. Функциональные стили русского языка

Тема 6. Общая характеристика стилей.

Функциональные стили современного русского литературного языка. Классификация стилей. Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей.

Тема 7. Научный стиль.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. Логическая схема научного текста. Текст-источник. Понятие о метатексте. Аргументация. Цитация и ссылки. Основные правила библиографического описания. Жанры научного стиля. Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Аннотация как жанр научного стиля. Отзыв на научную статью.

Тема 8. Официально-деловой стиль.

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.

Тема 9. Публицистический стиль.

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Ораторская речь в системе функциональных стилей литературного языка. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Начало, развертывание и завершение речи. Композиция как отражение темы и содержания. Переход от текста-структуры к связному тексту. Основные виды аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной речи. Качества хорошей речи: правильность, ясность, доступность, логичность, уместность, выразительность. Риторические тропы и фигуры.

Тема 10. Разговорный стиль.

Разговорная речь как особая функциональная разновидность литературного языка. Специфика русской разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной норме. Жанры речевого общения. Основы мастерства беседы. Речевая ситуация, ее основные компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности речевого акта.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства речи

Тема 11. Выразительные средства лексики (тропы).

Эпитет. Метафора. Сравнение. Гипербола. Литота. Олицетворение.

Тема 12. Выразительные средства синтаксиса (фигуры речи)

Антитеза. Градация. Параллелизм. Парцелляция. Эллипсис. Парафраз.

Раздел 5. Этика речевого общения

Тема 13. Вербальные средства речевого этикета.

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и отказа.

Тема 14. Невербальные средства общения.

Роль невербальных средств общения в коммуникации. Основные элементы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика. Международные и национальные средства невербального общения.

Раздел 6. Основы риторики

Тема 15. Особенности устной публичной речи

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Техника речи. Жесты и мимика. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Точность, логичность, информативность, чистота, богатство и выразительность публичной речи. Образ оратора. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Установка оратора на диалог. Способы перевода письменной речи в устную. Причины коммуникативных неудач.

Тема 16. Культура дискутивно-полемической речи (беседа и спор).

Сущность и типы беседы. Основы ведения беседы. Роль вопроса в деловой беседе. Способы преодоления непродуктивных моделей беседы. Спор: понятие и функции. Стратегия и тактика спора как формы организации коммуникации. Логические аспекты спора. Источники рациональных аргументов. Иррациональные аргументы и особенности их использования. Уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и право в споре. Импровизация и игра в споре.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля

Письменные работы, представляющие собой лексико-грамматические работы по пройденным урокам; проверка тестов, контрольных работ.Устные работы, включающие в себя - грамматические тесты; - защита рефератов.

Формы промежуточного контроля - зачёт

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

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

Список литературы

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дон : Феникс, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2002.
4. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.
5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2002.
6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка / 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989.
7. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Смелкова З.С. Риторика. Учебник. – М.: Велби, 2012.
8. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
9. Орфоэпический словарь (любое издание после 2000 года).
10. Розенталь Д.Э, Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М, 2005 г.
11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 2001.

Электронные образовательные ресурсы.

gramota.ru/slovari/types/17_24

stylistics.academic.ru/16

http://www.gramota.ru/ − справочно-информационный портал

http://www.gramma.ru/ −культура письменной речи

http://www.rusgram.narod.ru/ − Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. Электронный учебник по фонетике, морфемике, синтаксису русского языка

http://www.morfologija.ru/ − электронная версия Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка
http://www.slovari.ru/ − словари по различным разделам языкознания
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer – Этимологический словарь русского языка М. Фасмера
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh – Историко-этимологический словарь современного русского языка П.Я. Черных
http://1001.ru/books/speak/ − «Учимся говорить публично». Авторский курс В. Шахиджаняна.
http://www.orator.ru/P.Soper/predislovie.html − Поль Л. Сопер. Основы искусства речи

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, проектор. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Разработчик – Вьюгина Сазида Вагизовна, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Татарский язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины (модуля):

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке (-ах)	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения;
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

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

4. Содержание дисциплины (модуля)

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья.

1.1. ***Темы общения***:

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

1.1.2. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия.

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

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

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

Говорение

Основной уровень

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

Повышенный уровень

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)
-диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных предпочтениях)
- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике)

Письмо

Основной уровень

- электронные письма личного характера

Повышенный уровень

-эссе разных типов (по обозначенной теме)

2. Учебно-познавательная сфера общения. Я и моё образование.

1.1. ***Темы общения***:

1.1.1. Образование в области культуры и искусства в России и за рубежом.

1.1.2. Моя образовательная организация.

1.1.3. Студенческая жизнь в Республике Татарстан

1.1.4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

- рассказы (письма) зарубежных студентов (преподавателей) о своих вузах;
- блоги/веб-сайты, информационные буклеты о вузах;
- описание образовательных курсов и программ;
- интервью с известными музыкальными деятелями и участниками студенческих обменных программ.

Повышенный уровень

- поиск информации о консерваториях, университетах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет;
- материалы студенческой прессы;
- информация о конкурсах, стипендиях и грантах.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание своей образовательной организации и образовательной программы;
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни.

Повышенный уровень

- диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за рубежом и участия в обменных программах;
- диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в области культуры и искусства в разных странах;
- диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в зарубежном вузе или участию в студенческой обменной программе.

Письмо

Основной уровень

- запись тезисов выступления о своей образовательной организации;
-запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике;
-заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах;
- поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.

Повышенный уровень

- оформление письменной части проектного задания;
- создание персональных блогов и сайтов.

3. Социально-культурная сфера общения. Я и мир. Я и моя страна.

1.1. ***Темы общения***:

1.1. Язык как средство межкультурного общения.

1.2. Общее и различное в странах и национальных культурах.

1.3. Туризм в Татарстане
1.4. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, литература)
1.5. Здоровье, здоровый образ жизни.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности

Аудирование и чтение

Основной уровень

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенным темам;

Повышенный уровень

- научно-популярные и научные тексты по обозначенным темам.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.);
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.);
- диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);
- диалог-обмен мнениями (по обозначенным темам).

Повышенный уровень

- монолог-описание (произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.)
- монолог-сообщение (о международных организациях в различных сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни)
- монолог-размышление (о перспективах развития музыкальной науки / отрасли / языков / культур и т.д.)
- диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.)
- диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и др. форм полилогического общения)

Письмо

Основной уровень

-заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.);
- письменные проектные задания;

Повышенный уровень

- написание эссе;
- подготовка докладов.

4. Профессиональная сфера общения. Я и моя будущая профессия.

1.1. ***Темы общения***:

1.1. Направление профессиональной деятельности.
1.2. История, современное состояние и перспективы развития выбранной специальности.

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности:

Аудирование и чтение

Основной уровень

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития музыкального искусства, образования и науки;
- тексты интервью со специалистами, учеными в области музыкального искусства, образования и науки;
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях)

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкального искусства, образования и науки (биографии и т.п.)

Повышенный уровень

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники);
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам в области музыкальной культуры и искусства.

Говорение

Основной уровень

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований)
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области музыкального искусства, образования и науки);
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного развития;
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу.

Повышенный уровень

-монолог-сообщение (доклад, выступление и т.п.);
- диалог-беседа по обозначенной теме;
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy).

Письмо

Основной уровень

- написание резюме, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада;

Повышенный уровень

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.;
- выполнение письменного проектного задания.

Грамматика

Татарский язык

Свойства агглютативности татарского языка. Звуковой состав языка. Классификация звуков: звуки переднеязычной и заднеязычной артикуляции. Произношение звуков отсутствующих в русском алфавите. Небная и губная гармония при произношении татарских слов. Закон сингармонизма в татарском языке. Ударение. Интонационное оформление предложения

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Синтаксический и аналитический тип сложноподчиненных предложений. Союзы и союзные слова. Бессоюзные придаточные предложения.

Единственное и множественное число существительных. Склонение имен существительных по падежам. Правила присоединения падежных окончаний. Характер аффиксов в татарском языке, связанный с законом сингармонизма. Категория принадлежности имен существительных. Изафеты 1, 2 и 3 типа.

Основная, именная, временная формы глаголов. Образование отрицательных глаголов. Вспомогательные глаголы. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.

Прилагательные: словообразовательные модели, присутствие и отсутствие признака, категорий степени сравнения. Прилагательные характеризующие личность. Словосочетание определение + определяемое слово. Примыкающее соседство слов в сочетаниях, содержащих определения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и проектов.Промежуточный контроль проводится в виде зачета во втором семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во

всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса.

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

Основная литература

1. Сафиуллина, Ф.С. Татарский язык: самоучитель. – Казань, 1991.
2. Фатхуллова К.С. Татарский язык. Учебно-методическое пособие. – Казань, 2012.
3. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань, 2012

Интернет-ресурсы

1. Каталоги: http://tatarknigafund.ru.
2. http://www.kitap.tatar.ru
3. http://www.kitaphane.tatastan.ru
4. http://www.belem.ru
5. http://www.tatar.ru
6. http://www.kitap.ru
7. http://www.tatar.org.ru
8. http://www.suzlek.ru
9. http://www.tatarstan.ru/books

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями об основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских композиторов.

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах взаимодействия национального и европейского, знакомство с наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	Владеть: – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**

Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Часть I. Формирование профессионализма в музыкальной культуре волжских мусульман

Тема 1. Устно-профессиональное творчество

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

Тема 2. Формирование исполнительского и композиторского профессионализма

Три типа исторического развития музыкальной культуры мусульман и их особенности. Причины усиления влияния русской и европейской культуры на рубеже XIX и XX веков. Развитие татарского просветительства. Джадидизм - как общественное движение. Стремление татар к профессиональному образованию. Музыкальная жизнь русской части г. Казани. Интерес татар к русскому музыкальному искусству. Активное развитие любительской музыкальной деятельности. Зарождение концертной деятельности среди городских татар. Создание инструментальных ансамблей (*милли оркестрлар).* Появление первых артистов-инструменталистов и певцов. Развитие концертно-исполнительской практики. Появление “музыкальных ящиков”, граммофонов. Основной репертуар граммофонных записей с татарской музыкой. “Романтический” интерес татар к своему фольклору. Появление первых сборников песен и наигрышей, составленных татарскими авторами. Зарождение композиторской деятельности.

Часть II. Татарская музыка в период строительства социализма (1920 – 1945)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Провозглашение 25 июня 1920 года Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Начало культурного строительства. Создание художественного отдела. Деятельность музыкальной секции отдела. Организация симфонических концертов с включением обработок татарских народных песен. Формирование татарских хоровых коллективов при учебных заведениях и музыкально-просветительских учреждениях под руководством С.Габяши.

Подготовка образованных кадров из пролетарско-крестьянской среды и особенно из татар. Создание «народных музыкальных школ» в районах республики. Открытие Восточной консерватории (1921). Преподавательский состав. Создание музыкального техникума на базе Восточной консерватории (1922). Организация Татарского музыкального общества (Татмузо) как центра активной просветительской деятельности. Первый Всетатарский съезд клубных работников. Роль С.Сайдашева как создателя в регионе Волго-Камья первого национального театра с новым жанром - ***музыкальная драма.***

Усиление политизации музыкального искусства в 30-х годах. Тенденция к ускоренному развитию сценических жанров татарской музыки по европейскому образцу в обход естественного развития национальных форм. Создание постановлением бюро татарского обкома ВКП(б) Татарской оперной студии на базе Московской консерватории. Положительные и негативные стороны деятельности данного учебного заведения. Организация филармонии (Ансамбль песни и танца ТАССР), Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета.

Характеристика песенного быта. Функционирование радио, пропаганда татарской музыки, организация филармонии, Ансамбля песни и танца ТАССР, Союза композиторов ТАССР, открытие театра оперы и балета. Формирование татарского музыкознания. Попытки теоретического осмысления развития профессиональной музыки. Роль С.Габяши как основоположника татарского музыкознания.

Тема 2. Султан Хасанович Габяши (1891 – 1942)

Краткая биография. Первые выступления в качестве пианиста. Первые сочинительские опыты. Театрально-музыкальное творчество. Преподавательская деятельность. Просветительская и фольклористическая деятельность. Габяши о татарской музыке и музыкантах. Уфимский период деятельности. Публикация учебных пособий на башкирском языке, сборника башкирских народных песен.

Тема 3. Салих Замалетдинович Сайдашев (1900 – 1954)

Основные вехи жизни и творчества. Учеба в Казанском музыкальном училище по классу фортепиано О. Родзевича. Деятельность как пианиста и руководителя инструментальных ансамблей. Начало композиторской деятельности в Татарском драматическом театре в качестве заведующего музыкальной частью и дирижёра. Музыкальное оформление многих спектаклей и создание первых образцов жанра «музыкальная драма».

Характеристика музыкального стиля музыки Сайдашева. Яркая национальность, высокое художественное мастерство. Жанровые и интонационные истоки. Принципы музыкально-тематического развития. Роль мелодики в тематическом развитии музыки как основы обобщенного выражения творческой мысли.

Музыкальная драма Сайдашева «Зәнгәр шәл” (по пьесе К.Тинчурина). Драматургия произведения. Органичный синтез особенностей народной татарской песенности с европейскими классическими традициями. Использование оперных вокальных форм.

Музыкальная драма “Наемщик” (по пьесе Т.Гиззата). Музыкальные характеристики главных действующих лиц. Роль оркестровых номеров, хоров. Основные образные сферы драмы. Причны огромной популярности данного произведения.

Полное лишение творческих замыслов композитора со второй половины 30-х годов в связи с ориентацией правительства республики только на развитие оперного жанра. Вынужденное ограничение творчества музыкальным оформлением спектаклей и сочинением песен.

Тема 4. Фарид Загидуллович Яруллин (1914 – 1943)

Творческий путь композитора. Раннее приобщение к музыке, благодаря отцу – пианисту З.Яруллину. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе виолончели Р. Л. Полякова и в классе специального фортепиано у М. А. Пятницкой. Активное участи композитора в созидании музыкальной культуры республики. Учёба в Москве на рабфаке при Московской консерватории в классе композиции Б. Шехтера, затем продолжает занятия у Г. И. Литинского в открывшейся Татарской оперной студии. Первые композиторские опыты. Работа с 1937 г. по июль 1941 г. над балетом «Шурале». Уход на фронт. Гибель композитора 17 октября 1943 г.

Новаторский стиль мелодики и гармонического языка его песен. Жанровые истоки. Сюжет балета «Шурале». Принцип музыкальной драматургии. Контрастное противопоставление двух противоборствующих сил. Подлинная симфоничность музыкального развития.

Часть III. Татарская музыка в период «зрелого» социализма (1945 – 1970)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Бытование песен, пропаганда музыки, открытие телестудии, проведение конкурсов, фестивалей). Открытие Казанской гос. консерватории. Функционирование факультетов. Формирование кадров профессиональных исполнителей (певцов, музыкантов). Характеристика музыкального быта. Продолжение творчества предыдущих композиторов (кроме погибшего Ф.Яруллина). Новые имена – А.Ключарев, Р.Яхин, Э.Бакиров, И.Шамсутдинов, А.Валиуллин, Х.Валиуллин, М.Яруллин. Краткая характеристика творчества композиторов. Освоение новых жанров в татарской музыке (инструментальный концерт, симфония). Развитие научной мысли по татарской музыке.

Тема 2. Мансур Ахметович Музафаров (1902 – 1966)

Творческий и жизненный путь. Учеба на этнографическом отделении Московской консерватории (1931) по классу композиции у А. Александрова. Затем в 1934-1938 гг. в Татарской оперной студии при Московской консерватории.

Работа над операми «Галиябану» и «Зульхабира». Несовершенство первых произведений по причине сложности освоения данного жанра.

Программные симфонические поэмы, посвященные выдающимся сынам татарского народа Г. Тукаю и М. Вахитову. Создание М. Музафаровым первого в истории татарской музыки произведения в жанре скрипичного концерта. Ясность и цельность драматургии его симфонических произведений. Вокальная музыка в творчестве М. Музафарова. Разнообразие тематики его песен. Новизна интонационного строя, гармонического языка. Произведения для детей. Прочное место их в учебном репертуаре музыкальных школ.

М. Музафаров – как автор фольклорного сборника. Обработки народных песен для различных составов.

Тема 3. Джаудат Харисович Файзи (1910 – 1973)

Основные вехи творческого пути. Первые музыкальные впечатления. Учеба на юридическом факультете Казанского университета. Увлечение литературным и музыкальным творчеством. Первые песни, сочиненные Файзи. Долгая жизнь песни «Урман кызы». Первые уроки музыки у композитора В.И.Виноградова. Работа заведующим учебной частью в Татарской оперной студии при Московской консерватории (1934 – 1938). Занятия по композиции у Б. С. Шехтера и у Г. И. Литинского. Песни этого периода. Их самобытность и популярность.

Работа после возвращения в Казань музыкальным редактором радиокомитета, а затем заведующим музыкальной частью Татарского академического театра им. Г. Камала. Работа композитора в области музыкального оформления спектаклей. Музыка к комедии «Хуҗа Нәсретдин» Н. Исанбета (1941). Музыкальная комедия «Башмагым» (Башмачки) – как первый образец подобного жанра в татарской музыке (1942). Музыкальная драматургия. Сатирические и лирические образы. Огромная популярность произведения, привлекшая внимание многих музыкальных театров страны.

Послевоенное творчество композитора. Создание песен, прочно вошедших в репертуар татарских певцов. Тематика, характеристика музыкального стиля. Использование жанра баллады, циклические формы.

Опера «Неотосланные письма» по повести А. Кутуя – как интересный опыт создания первой татарской лирической оперы на современную тему (1960). Фольклористическая

деятельность композитора. Сборник современных народных песен «Халык ќђњцђрлђре» (Жемчужины народные). Произведения для детей – музыкальные и литературные.

Тема 4. Александр Сергеевич Ключарев (1906 – 1972)

Творческий и жизненный путь. Учеба в Казанском музыкальном техникуме в классе фортепиано О. Родзевича. Работа заведующим музыкальной частью Татарского театрального техникума, музыкальным руководителем Марийского драматического театра (Йошкар-Ола) и Московского рабочего театра. Учеба в Московской консерватории им. П. Чайковского (1932 – 1934) в классе композиции у Р. Глиэра. Уфимский период жизни композитора (1934 – 1937). Казанский период. Работа композитора в качестве главного редактора музыкального вещания Татарского радиокомитета (1937-1938), заведующего Кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР (1938-1951). Художественное руководство Ансамблем песни и танца ТАССР (1939-1940 и 1968-1970) и Татарской государственной филармонией (1940-1942, 1951-1953).

Широкий жанровый круг его творчества – от обработок народных песен до балетов и симфоний. Театральная музыка композитора. Симфоническая музыка жанрово-характерного плана. Балет«Тау экияте» – «Горная быль» (либретто А. Ключарева и Р. Хисамова) на основе башкирских легенд и сказок. Сочетание реалистических картин народной жизни со сказочно-фантастическими образами. А.Ключарев – как мастер песенного жанра. Тематика и характеристика музыкального стиля. А.Ключарев – как фольклорист. Композиции на основе народного творчества для Ансамбля песни и танца ТАССР. Сборники татарского музыкального фольклора. Их значение. Обработки татарских народных песен. Исполнительская деятельность композитора как пианиста и концертмейстера.

Часть IV. Татарская музыка последних лет господства социализма (1970 – 1990)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Роль бытовой песни: эстрадной и народной. Роль средств массовой пропаганды в развитии музыкального искусства. Композиторы – С.Садыкова, З.Хабибуллин, А.Луппов, Б.Мулюков, И.Якубов, Р.Еникеев, Р.Билялов, Р.Абдуллин, Л.Хайрутдинова, Ш.Шарифуллин. Характеристика их творчества. Деятельность СК ТАССР. Установление практики выездных Пленумов в города Татарстана (Набережные Челны, Мамадыш). Организация ежегодных Фестивалей музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Состояние музыкознания и этномузыкознания.

Тема 2. Назиб Гаязович Жиганов (1911 – 1988)

Творческий и жизненный путь. Учёба в Казанском музыкальном техникуме с 1928 по 1931 г. г., затем в Москве в Областном музыкальном техникуме. Начало занятий по композиции у Г.И.Литинского. Первые сочинения. С 1935 года учёба в Московской консерватории у Г. И. Литинского (композиция) и Б. М. Лятошинского (инструментовка). Возвращение в Казань (1938). Активное включение в музыкальную жизнь республики. Открытие Татарского государственного театра оперы и балета оперой композитора «Качкын» (1939).

Жиганов – как председатель Союза композиторов Татарской АССР с 1939 по 1977. Активная работа в области музыкально-сценических жанров в 1940 по 1960 гг. Создание 8 опер и 3-х балетов. Назиб Жиганов – как композитор-симфонист. Первые симфонические поэмы, сюиты, новеллы, увертюры. Полный переход с конца 1960-х гг. от оперного творчества к симфоническому. Новизна тембровых и драматургических решений его 15 симфоний. Широкий диапазон приемов композиторской техники. Широкая популярность Второй симфонияи «Сабантуй» (Государственная премия в 1970 г.). Произведения для детей:

фортепианные циклы: «Альбом пьес для детей», «Десять пьес для фортепиано», «Двенадцать зарисовок», «Матюшинские эскизы», отдельные пьесы. Прочное место их в концертном и педагогическом репертуаре. Камерно-вокальное творчество композитора. Широкая популярность этих произведений.

Ярко выраженная индивидуальность, национальная самобытность, опора на традиции русской и зарубежной музыкальной классики в стиле композитора. Философская глубина замысла, изобретательность мелодического и гармонического развития, мастерство оркестрового письма, стройность музыкальной формы, разнообразие приемов использования татарского музыкального фольклора – основные качества его произведений.

Активная музыкально-общественная и государственная деятельность композитора. Назиб Жиганов как ректор и профессор Казанской консерватории. Его роль в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане. Открытие Средней специальной музыкальной школы-десятилетки (ныне ССМШ-колледж) при Казанской государственной консерватории по его инициативе. Жиганов - активный инициатор создания в республике симфонического оркестра.

Тема 3. Рустем Мухамет-Хазеевич Яхин (1921 – 1993).

Творческий и жизненный путь. Учеба в Детской музыкальной школе №1. Продолжение учебы в Московском музыкальном училище (1938 – 1941). Продолжение учебы в Московской консерватории после войны в классе В. М. Эпштейна как пианист и как композитор - в классе профессора Ю. А. Шапорина. Представление в качестве дипломной работы Концерта для фортепиано с оркестром (первая часть). Возвращение в Казань (1950). Завершение фортепианного концерта, ставшего первым образцом данного жанра в татарской музыке. Композиторская и концертная деятельность Р.Яхина.

Инструментальное и вокальное творчество композитора. Преломление жанрово-стилевых традиций романтического музыкального искусства. Яхин – как один из самых выдающихся мастеров камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки, поднявшим на новый уровень жанры татарской песни и романса, национально-характерной инструментальной миниатюры.

Большой вклад композитора в развитие современной татарской вокальной культуры. Расширение стилевого и образного диапазона. Концертная деятельность Яхина как пианиста.

Тема 4. Алмаз Закирович Монасыпов (1925 – 2008)

Жизненный и творческий путь. Учеба в Казанской государственной консерватории по классу виолончели А. В. Броуна (1950), композиции А. С. Лемана (1956).

А. А. Монасыпов – как композитор-симфонист. Жанровая и художественная образность его симфонических произведений. Вторая симфония «Мусса Джалиль». Тематизм, программный замысел. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая». Сплетение разных истоков. Нетрадиционный инструментальный состав.

Характерные особенности его музыки. Введение в традиционную интонационную сферу татарской музыки интонаций и ритмов мусульманского «книжного» интонирования, музыки мусульманского Востока, семантики европейских жанров (баркарола, пассакалия и сицилиана в Третьей симфонии, траурный марш в симфонии «Муса Джалиль»), интонационной и гармонической сферы джаза.

Вокальное творчество А.Монасыпова. Сочетание в нем импровизационного начала, идущего от восточного мышления и от свободы джаза с декламационностью и распевностью.

Тема 5. Фасиль Ахметович Ахметов (1935 - 1998)

Жизненный путь. Учёба в Казанском училище по классу баяна (1952 – 1957). Первые опыты в области композиции (инструментальные пьесы, песни). Годы учебы в Казанской консерватории (1957-1962) в классе А. С. Лемана (композиция). Первый успех и признание, благодаря Первому струнному квартету (1962), высоко оцененный Д. Шостаковичем.

Разнообразие творческих решений: от шуточно-комедийных в песенном творчестве и в музыке к театральным спектаклям до возвышенно-драматических образов его симфонических произведений.

Песенное творчество композитора. Широкая популярность. Разнообразие тематики. Характеристика музыкального стиля.

Поворот с 1970-х годов к жанрам симфонической музыки. Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина». Высочайший уровень профессионализма в этой области. Создание Симфонии фа-минор (1976), через 10 лет названной «Казанской симфонией». Органичный синтез особенностей татарской народной музыки с уже утвердившимися принципами и средствами мировой музыкальной культуры. Праздничные увертюры «Татарстан» и «Сабантуй», инструментальные концерты, вокально-хореографическая композиция «Праздник труда». Яркая бытовая жанровость этих произведений.

Широкое признание его музыки далеко за пределами республики. Исполнение его камерно-инструментальных и симфонических произведений лучшими коллективами страны.

Тема 6. Ренат Ахметович Еникеев

Учеба в детской музыкальной школе №6, затем в Казанском музыкальном училище в классе фортепиано и композиции. В 1956 году музыкант поступает в Казанскую государственную консерваторию, где занимается по двум специальностям: композиции – у А. С. Лемана и фортепиано – у Н. Б. Рецкер.

Р. Еникеев – большой мастер камерных жанров, представленных различными видами как ансамблевой (дуэты, трио, квартеты, пьесы для ансамбля скрипачей и др.), так и сольной музыки. Р.Еникеев – как пианист. Успешная работа в сфере фортепианной музыки (концерт, сонаты, сонатины, циклы пьес). Вклад Р. Еникеева в современный детский педагогический репертуар. Цикл пьес для фортепиано «Сайдашстан». Многогранность образного мира сочинений Р. Еникеева. Яркая национальная самобытность творчества Р. Еникеева.

Часть V. Татарская музыка в постсоветский период (с 1990 гг.)

Тема 1. Общая характеристика музыкальной культуры.

Произошедшие изменения и отражение их в развитии татарской музыки и особенно музыкознания. Активное развитие этномузыкологии. Характеристика музыкального быта. Развитие эстрадной и бытовой песни. Отход от профессионализма в песенном творчестве: господство любительства и дилетантизма в песенном творчестве. Деятельность СК РТ во главе с Р.Ф.Калимуллиным. Организация и проведение международных фестивалей «Европа-Азия». Его значение в развитии музыкальной культуры РТ. Выход татарской музыки на широкую международную орбиту звучания. Членство СК РТ в Международной ассоциации современной музыки (АСМ). Творческий подъем в области камерно-инструментальной музыки. Причины этого. Активная деятельность в этой области Р.Калимуллина. Усиление творчества в области симфонической музыки на рубеже XX и XXI веков. Новаторские произведения в этой области в творчестве Ш.Шарифуллина, Ш.Тимербулатова, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой, М.Шамсутдиновой. Новые произведения Р.Ахияровой и Л.Любовского в области музыкально-сценических жанров. Гармоничное и умелое сочетание авангардного опыта Запада с содержательным смыслом татарских музыкальных традиций. Положительные примеры подобного синтеза в некоторых произведениях Ш.Шарифуллина, Р.Калимуллина, Р.Ахияровой и особенно в творчестве молодых композиторов Р.Салимова, Э.Галимовой, Э.Низамова, З.Рауповой.

Тема 2. Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949 – 2007)

Учеба в Казанском музыкальном училище, Казанской гос. консерватории в классе композиции А.Монасыпова и А.Луппова и а ассистентуре-стажировке Московской консерватории (класс Т.Хренникова). Активная фольклористическая деятельность композитора. Хоровые концерты Ш.Шарифуллина. Присуждение Государственной премии им.Г.Тукая за эти произведения. Новаторские произведения в области симфонической музыки («Диалоги сфер», «Джиен»). «Восточные» мотивы в балете «Юсуф и Зулейха». Преподавательская деятельность композитора.

Тема 3. Шамиль Харисович Тимербулатов (1950 – 2013)

Годы учебы в Казанском музыкальном училище, консерватории в классе композиции А.Б.Луппова. Огромная популярность его дипломного произведения «Концерта для баяна». Активная деятельность на рубеже веков в области монументальных симфонических произведений. Основная тематика его симфоний-ораторий «Надежда», «Женский лик Победы», «Огненная память». Тяготение в этой области к синтезу симфонического и вокального искусства. Отражение в его музыке объективных образов, народно-национальной почвенности. Яркая, жизнеутверждающая восторженность музыки его фортепианных концертов Первого «Моя Казань» и Второго, а также Концерта для скрипки с оркестром.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История татарской музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В третьем семестре обучающиеся сдают зачет. Формы текущего контроля: устное собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками; письменные тесты. Зачет – в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. История татарской музыки: Учебно-методическое пособие: для студентов исполнительских и теоретико-композиторского факультетов высших музыкальных учебных заведений / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.
2. Бражник Л.В. Татарская профессиональная музыка 1920-1960-х годов: проблемы музыкального языка: Монография [Текст] / Л. В. Бражник; Казан. гос. консерватория. – Казань, 2019.

Дополнительная литература

1. 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.
2. Бражник Л.В. Композитор М.А. Музафаров и татарский фольклор. Об обработках народных мелодий // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2019. – № 1. – С. 69-75.
3. Бражник Л.В. Музыкальный язык инструментальных произведений Ф. Ахметова: к 85-летию композитора // Музыка. Искусство, наука, практика. 2020. № 3. С. 83–92.
4. Дулат-Алеев В.Р. Историческая тема в татарской опере // Музыка. Искусство, наука, практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории. 2018. № 4 (24). С. 83-89.
5. Дулат-Алеев В.Р. Парадигма исламской культуры в татарской музыке советского периода // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 5А. С. 396-404.

6. Дулат-Алеев В.Р. Творчество Рашида Калимуллина в аспекте сохранения национальной традиции и развития межкультурной коммуникации на рубеже XX-XXI веков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 3. С. 74-77.

7. Звуковые пространства Софии Губайдулиной: Материалы научно-практической конференции (Казань, 23 октября 2015 года). Губайдулинские чтения / Казанская консерватория, Центр современной музыки С. Губайдулиной; сост.: Л. Р. Монасыпова, Р. Г. Усеинова ; науч. ред. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 128с. - (Губайдулинские чтения).

8. Луппов А.Б. Долгий путь к Музыке / А. Б. Луппов; авт. предисл. Л. А. Федотова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2016. - 86с.: фот.

9. Дополнительная литература

10. Маклыгин А.Л. Султан Габяши: с «мечтой» о семиступенности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4. С. 103–108.

11. Салих Сәйдәшев: фәнни-популяр җыентык / сост.: Р. Ахмеров, Р. Миннуллина; муз. ред. Ш. Х. Монасыпов. - Казань: Җыен, 2017. - 687с.: фот. - (Шәхесләребез = Знаменитые личности). - На тат. и рус. яз.

12. Сайдашева З.Н. Творческая деятельность татарских профессиональных музыкантов на рубеже XIX-XX вв. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 1. С. 84-89.

Электронные образовательные ресурсы

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

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ

Разработчик – Агдеева Наиля Галимовна, доцент кафедры теории и истории исполнительского искусства, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-Уральских народов.

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	*Знать:* – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды	**Зачетные**	**Количество**	**Формы контроля**

учебной работы	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	**3**	36	3	–
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Терминология.

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

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

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

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

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

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

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

2. Этноним «чуваши». Происхождение народа. Чуваши − потомки волжских булгар. Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш. Периоды в истории чувашского народа − болгарский, монголо-татарский, русский. Основные этнические группы.

3. Финно-угорские народы. Происхождение финно-угорских народов: финно-угорское единство в период палеолита и мезолита

а) Этноним «марийцы». Выделение двух основных этнографических групп − горные и луговые марийцы, промежуточное положение − северо-западные марийцы. Основные компоненты в формировании марийского этноса.

б) Положение марийцев в период Золотой Орды: разделение марийских земель на административно-территориальные единицы; воинская и ясачная повинности. Период Казанского ханства. Вхождение Марийского края в состав русского государства.

в) Этноним «мордва». Этнические группы: эрзя, мокша, терюхане − этническая группа мордвы на территории современной Нижегородской области, каратаи − группа мордвы, живущая в Татарии.

г) этноним «удмурты». Положение удмуртов в периоды Золотой Орды, Казанского ханства.

РАЗДЕЛ II.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ТАТАР, ЧУВАШ, МАРИ, УДМУРТОВ, МОРДВЫ

Темы 3-9. Верования древних тюрок.

1. Тенгрианство как монотеистическая религия древних тюрок. *Тәңре* (*Тенгри)* – дух Неба.

2. Космогонические представления древних тюрок: две утки в мифах о происхождении земли, разделение вселенной на 3 слоя – верхний (небесный, (средний (земной), нижний (подземный) миры, общение между ними посредством направленных линейных объектов (дерева, реки, печной трубы дома, горы).

Божества, почитаемые древними тюрками – *Йер-Суб (или Җир-Су; Земля-Вода), Умай, Эрлик, Ут (Огонь), Кояш (Солнце), Ай (Луна), Звезды, Гром и Молния, Ветер, Смерч, Облака, Радуга.*

Представления о душе – *тын*, *кут* и *сюр*.

Культы: культ дерева – мировое дерево, священная береза; культ воды – двойственное отношение; культ земли; культ предков; культы животных – Волка, Собаки, Барана, Быка, Барса, Коня, Верблюда, рыб – Щуки, птиц – Кукушки, Журавля, Лебедя, Петуха,

Камы (жрецы) и камлание (обряд-общение с божествами, включающий заклинание, жертвоприношение).

3. Хозяева местности: воды – *Су иясе, Су анасы, Су бабасы*, горы – *Тау хуҗасы*, дома – *Өй иясе, Абзар иясе*, леса – *Урман иясе*, дороги.

4. Духи и демоны – *Җен (Джин)*, *Шайтан*, *Шүрәле (Шурале), Албасты*, *Пәри (пари), Убыр, Өрәк (Орэк), Аждаха, Юха*: облик, местонахождение, *зыян* (вред), наносимый злыми духами и способы изгнания, лечения.

5. Ритуальные атрибуты и действия – жертвоприношение, кропление, окуривание, сдувание, сплевывание, утварь, суеверия, моления, (*алкышлар),* заговоры.

6. Сохранение отдельных составляющих верований древних тюрок в современности.

Тема 10. Религиозные праздники татар-мусульман.

1. Ислам в семейном быту татар-мусульман. Религиозная ситуация.

2. Религиозные праздники, не прикрепленные к конкретным датам, отмечаемые по лунному календарю: праздник поста (*ураза гаете*), праздник жертвоприношения (*Корбан гаете*). Сходный порядок проведения обоих праздников − намазы (молитвы), угощение, поздравление родных. Правила жертвоприношения.

Темы 11-12. Календарные праздники и обряды татар.

2. Праздники, приуроченные к сельскохозяйственному циклу или календарю. Весенне-летний цикл обрядов и праздников:

а) Науруз − день весеннего равноденствия (Новый год по древнему календарю), другие названия праздника *әмәл* у сибирских*, амиль* у астраханских татар, различия в порядке проведения праздника;

б) Сабантуй. Предварительные обряды: коллективное угощение детей кашей (*ботка*), сбор продуктов у населения, сбор детьми и молодежью крашеных яиц, сбор подарков для победителей. Сабантуй: проведение на майдане, состязания, молодежные игры, угощения;

в) обрядовые действия, предваряющие начало сева: общинные угощения и жертвоприношения;

г) обряды вызывания дождя: намаз и угощение обрядовой кашей;

д) джиены: выбор места проведения (округ), традиция гостевания, угощение, игрища, состязания;

е) молодежные игры как неотъемлимая часть многих праздников, характерны для всех групп татар.

3. Осенне-зимние обряды и праздники:

а) помочи (*өмә*) − коллективные трудоемкие работы (распространены обработка тушек гусей, обработка холстов, изготовление войлока);

б) Нардуган (кряшены, мишаре) − период проведения в рождество, гадания;

в) Новый год − позднее формирование праздника под влиянием русских и финно-угорских народов.

Темы 13-15. Семейные обряды татар.

1. Свадебный обряд:

а) предсвадебные обряды: сватовство, сговор, помоловка, угощения в доме жениха и невесты.

б) Свадьба: никах, порядок проведения свадебного дня, свадебная атрибутика, *бирне* (подарки от невесты родителям жениха), приданное.

в) Послесвадебные обряды: встреча зятя в доме невесты, брачная ночь, переезд молодой в дом мужа. *Килен мунчасы* (невестина баня) и *килен токмачы* (невестина лапша).

г) Упрощение свадебного обряда в XX веке.

2. Обряды, связанные с рождением ребенка:

а) Роды в «чистой» половине дома, роль *кендек әби* (бабки-повитухи), отношение к пуповине как оберегу, закапывание последа; обряд *авызландыру* −проба масла и меда новорожденным; обычай *сөенче алу* (подарок за радостную весть); положение молодой мамы в доме в первые 40 дней после родов, ее питание; обряды *бәби мунчасы* (баня ребенка)*, бәби мае* или *бәби ашы* (масло ребенка), угощение.

б) обряд наречения имени: сроки – на 7-й день, обычай наречения временного имени *кендек исем* (дословно: пупочное имя) до седьмого дня; выбор и значение имени, порядок действий во время обряда, особенности чтения муллой *азана* и *икамата* (призыв к намазу), угощение, ритуальная подача масла, поверья, связанные с первыми днями новорожденного;

в) обряд *сөннәт туй* (обрезание) – процедура обрезания у мальчиков, мероприятия: празднование в масштабах всего аула-села, угощения, скачки на лошадях, борьба (*көрәш*), другие соревнования.

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды:

а) Предпогребальные: подготовка вещей, необходимых для погребения, прощание с покойным, ночное бдение. Правила подготовки могилы, одеяния покойного, порядок обмывания.

б) Погребение.

в) Поминальные обряды.

г) Поверия, связанные с похоронно-поминальным обрядом.

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство татар: украшение жилищ, одежды, обуви.

Историческое развитие татарского орнамента: растительные мотивы в украшении жилищ, одежды, текстиля для дома; искусство татарских вышивальщиц, вышивка золотом; цветовая гамма.

Татарский национальный костюм: основные предметы.

Некоторые татарские символы, тамги.

Темы 17-18. Верования чуваш. Чувашская народная мифология.

1. Верования чуваш. Языческие культы: главное божество, обожествление сил природы, основные божества-покровители. Обычаи при оформлении жилища, одежды и кухонной утвари символами защиты от дурного сглаза, культовыми изображениями животных. Вещи в контексте ритуала. Сочетание языческих верований и христианства в жизни чуваш.

2. Жертвоприношения: скотом и хлебом. Правила приготовления ритуальных блюд, выбор животных. Выбор места. Порядок действий: приготовление блюд, моление, угощение, изгнание палками шайтана.

3. Народный костюм: основные предметы. Космогоничность составляющих костюма. Значение узоров на элементах костюмов. Роль одежды в ритуалах. Украшения.

Темы 19-20. Чувашские народные календарные праздники

1. Народные праздники − даты проведения, их связь с лунным и солнечным календарем. Система обрядов: сельские обряды, домашние обряды, обряды «перехода»: родильные, свадебные, похоронные; индивидуальные обряды.

2. *Кашарни* (23 декабря − 1 января): окончание солнечного года, начало нового года со дня зимнего солнцестояния. Совпадение с христианским Крещением. Обряд «девичье

пиво». Последующий период зимних межсельских молодежных обрядов *ларни* − обычай долгих гостеваний девушек в соседних деревнях с целью знакомства.

3. *Саварни* (последняя треть февраля) − Масленица, старшая и младшая.

4. *Калам* (14 марта − 21 марта) − проводы старого года. Сопутствующие обряды поминовения предков, изгнания-очищения злых сил.

5. *Манкун* (21 марта − 1 апреля) − Большой день. Совпадение с христианской Пасхой. Обряды-приготовления к предстоящему земледельческому сезону: просьбы дождя, избавление от болезней, изгнания-очищения и т.п.

6. *Херле сыр* (Красная черта) − половодье: моления и обрядовые пляски.

7.*Акатуй* («посевная свадьба») − начало земедельческого цикла праздненств чувашей (день проведения первой борозды).

8. *Уяв* (время появления первых всходов) − жертвоприношения, обряды, пробуждающие силы природы. Культы дерева, воды, духов предков.

9. *Синсе* − ритуализированный период после завершения полевых работ и до 19 июня, когда запрещалось беспокоить землю и окружающую природу.

10. *Симек* (22 июня − 28 июня) − день летнего солнцестояния. Сопутствующие обряды: *Ута чук* (начало сенокосной поры), *Ман чук* (Великое жертвоприношение).

11. *Чуклеме* (21-22 сентября) − день осеннего равноденствия, праздник освящения нового урожая, завершение годового хозяйственного земледельческого цикла.

12. *Кепе* (14 октября) − цикл обрядов, связанных с подготовкой к зиме : закрытие скота, поминание предков, благодарность богам, жертвоприношения. Совпадает с христианским праздником Покрова Богородицы.

13. *Сурхури, Нартукан* − день зимнего солнцестояния, торжество темных сил природы. Обряды *улах* − посиделки , со сбором продуктов по селу девушками и детьми для ритуальных пива и каши.

Тема 21. Неприуроченные к календарным датам обряды чувашей

1. Межсельские обряды:

а) *Пысак учук* − жертвоприношения в благодарность за урожай и приплод скота. Время проведения − в месяц уборки хлеба, периодичность − 1 раз в 9 лет.

б) *Хат чук* − ритуал, проводимый в чрезвычайных ситуациях (при общенародных катаклизмах, например, всеобщем голоде).

в) *Асла киремет чуке* − обряд угождения земному божеству Кереметю. Периодичность − 1 раз в 3 года.

2. Общесельские обряды:

а) Обряды, адресованные божествам; проведение весной и осенью.

б) Обряды типа *учук* − полевые моления и жертвоприношения. Послепосевное время проведения.

в) *Киремет чуке* − обряд поклонения и жертвоприношения духу Киремет.

г) *Мункун* − праздник в честь духов предков.

3. Обряды очищения − изгнание с помощью шума злых духов, болезней.

4. Обряды рода, обращенные к духам плодородия.

5. Обряды, посвященные духам: предков, природы, дома.

6. Обряды, связанные с домашними животными.

7. Индивидуальные обряды − от болезней, от злых духов, лечебные обряды, обряды в жизненных ситуациях различного характера

Темы 22-23. Семейные обряды чуваш

1. Родильные обряды − дородовые, родильные, послеродовые. Магическое значение сопутствующих обрядов, имянаречение.

2. Свадебный обряд.

а) Основные персонажи свадьбы − жених, сват, глава свадьбы, посаженые родители, младший и старший дружки, ямщик, музыкант. Последовательность. Предсвадебные

действия: знакомство молодых, умыкание, сватовство, обычай обмена подарками между родителями молодых.

б) Свадьба. Дом жениха: «свадебная» баня, одевание жениха, коленопреклонение жениха, выезд свадебного поезда, следование за невестой. Дом невесты: невестина баня для проведения магических действий, одевание невесты, выкуп невесты, песенные состязания молодых друзей жениха и невесты, коленопреклонение невесты, приданое невесты, следование в дом родителей жениха: обряды умилостивления духов, катания яйца, вручения «подпоры» − домашней скотины, поклонение духам дома свекра, обряд заплетания кос невесты и одевания женского головного убора, угощение невесты обрядовой салмой, подарки невесты, брачная ночь.

в) Послесвадебные обряды: обряд принесения невестой воды, приготовление салмы и угощение родственников, очищение от свадебных духов.

3. Похоронно-поминальные обряды.

Тема 24. Верования марийцев. Календарные праздники.

1. Религиозные верования: языческие культы, тотемизм; магические обряды в знахарстве; духи, *керемет*, хранители знаний о духах и демонах, обрядовые жертвоприношения и моления.

2. Роль семейно-родовой общинности, культ предков. Сочетание в проведении праздников христианских и языческих элементов. Календарные праздники, связанные с сезонными сельскохозяйственными работами:

а) Святки (*Шортйол*) − поверья, моленья, обычаи, связанные с разведением скота, посещение домов ряженными, обрядовая еда.

б) Масленица (*ӱярня*) − символическое начало праздника с исполнения песни-заклинания, масленичные развлечения (катание с горки, на лошадях), обряд прощания с Масленицей: сжигание соломы.

в) Пасха (*Кугече*) − Великий пост, предпасхальная неделя: обряд изгнания «нечистых» духов, моления, угощения, закрепленные за определенными днями недели; Пасха − совместные моления, жертвоприношения, обряд угощения пивом (*ташлама йӱмаш*).

г) Праздник пашни *Агавайрем* − выбор даты старейшинами, обрядовая еда и обязательный напиток (пиво), моления, роль руководителя моления (*карт*), благословение молодых девушек, трапеза, развлечения.

д) Семик (*Семык*) − значение культа предков, время празднования (в среду на троицкой неделе), поверья о выходе нечистой силы, молодежные развлечения, праздничные многодневные гостевания.

е) Троица − обычаи и поверья, связанные с землей, общинные моления с жертвоприношениями.

ж) праздник *Сӱрем* − проведение в период около Петрова дня (12 июля), важность праздника в религиозной жизни марийцев, обряд изгнания нечистых сил и общественные моление и жертвоприношение, почитание дерева и земли.

з)Обряды, связанные с началом жатвы: праздники нового хлеба *Угинде* и новой каши *Кышал*: семейные моления, почитание предков, ритуальная трапеза.

и) зимние молодежные посиделки: Девичий пир (*ӱдыр йӱкш*).

Темы 25-26. Семейные обряды марийцев

1. Свадебный обряд:

а) Предсвадебный период− выбор и согласие родителей жениха, роль свахи (эпитеты, ее названия), процесс сватовства, *олно* − выкуп за невесту, уговоры и согласие невесты, обычай освещения брачного договора совместным угощением хлебом с маслом, угощение родственников, благословление молодых, подарки невесты, подготовка *олно*, свадебного поезда, приданого, подарков членам семьи жениха, в период подготовки к свадьбе − обряд угощения родственников невесты, переезд невесты.

б) Свадебный период − время и место проведения − летом, подготовка *шелык* − специальная площадка для проведения торжества. Распорядок свадебного дня в доме

жениха. Молитвы-благословления жениха. Роль дружки, посаженных родителей, музыкантов. Обычай выставления мнимого жениха. Иерархия поезжан. Обычай ритуальной борьбы друзей жениха, участвующих в свадебном поезде, и молодыми сверстниками невесты: состязание в удальстве, находчивости, мастерстве исполнения свадебных песен и танцев. Застолье в доме невесты, ожидание поезда жениха. Встреча жениха. Молодежные игры и танцы, выкуп невесты. Переезд невесты в дом жениха. Встреча молодых. Ритуальные блюда. Обычай вручения подарков невесты.

в) Послесвадебный период − поклонение утром божествам, демонстрация кулинарных способностей молодой жены. Обычай разрубания порога. Посещение родителей жены.

г) Влияние традиций русского свадебного обряда.

д) Разновидности заключения брака: путем договора между семьями новобрачных с обязательным внесения выкупа за невесту; свадьба с похищением невесты; левират (выход замуж вдовы за младшего брата умершего мужа) и сорорат (женитьба на сестре умершей жены).

2. Обряды, связанные с рождением ребенка: приметы, связанные с поведением женщины в период беременности, с определением пола ребенка; роды; послед и пуповина; определение судьбы ребенка по пуповине, первому крику, времени появления на свет; обмывание ребенка; обереги и символические обряды для защиты новорожденного от сглаза; имянаречение; выбор крестных родителей; обряды, связанные с первыми шагами и с появлением первых зубов.

3. Похоронные обряды: верования марийцев о судьбе, жизни и смерти; подготовка покойного к похоронам; укладывание в гроб предметов для загробной жизни; похороны; поминки, участие заместителя умершего на поминках; почитание умерших предков.

Темы 27-28. Верования мордвы: мировоззренческие представления, божества и духи. Дохристианские календарные праздники мордвы

1. Языческие культы, поверья: образ коня в мордовской мифологии, его связь с культами солнца и умерших предков. Элементы тотемизма, древние представления о родстве людей и животных. Культ медведя, птиц, хлеба, предков. Бытовые обряды: приношение в жертву курицы во время новоселья. Божества − Кереметь, Ведява, Норовава, Вармава, Вирява. Исполнение ритуальных наигрышей, посвященных деревьям и животным, на обрядовых праздненствах. Оберегательная функция звенящих и шумящих украшений в костюмном комплексе мордовки, обычаи и поверья, связанные с звенящими украшениями, важная роль колокольчиков в свадебном обряде. Заговоры: способность голоса *нюди* (духовой инструмент) останавливать кровотечение. Магические действия при изготовлении инструментов. Отношение к музыкантам − посредникам между людьми и богами, также к озати, свахе и вопленице, способным к прорицательству.

2. Дохристианские календарно-аграрные праздники (обряды) − *озксы,* иерархия обязательных участников: руководитель моляна − *озати*, волынщики-посредники с миром духов; красивая девушка и крепкий парень, олицетворявшие женское и мужское начало. Обычай поднимать волынщиков на доске над головами. Ответственные моменты ритуала: обращение к жертвенному огню, разговор с жертвенными животными, распределение ритуальной еды. Место проведения: священная роща − кереметь, под деревом. Необходимые ритуальные музыкальные инструменты − волынка или нюди как часть волынки.

Тема 29. Календарные обряды мордвы.

1. Озксы весенне-летнего периода: *Ине чи (Великий день)*, совпавший при христианизации мордвы с пасхой; *Авань озкс* (женский молян) участвовали только женщины, имеющие детей; весенний обряд девушек в период ледохода; обряд *кереть озкс* − моление плуга; *Вель озкс, Велень озкс* (сельский молян), совпавший с Петровым днем; *Кереметь* − в день Флора и Лавра (18 августа), лошадиный мужской молян *лишмень озкс, алашань озкс*, календарный обряд «опахивания села» *Велень сокамо*.

Масленица − ритуальные угощения блинами и пирогами родственников, ритуальное кормление сороки, обязательные катание на санях и валяние в снегу, *Тундонь ильтямо* −

проводы весны: праздничный карнавал, закликания весны; обряд хлестания вербой (по срокам совпадает с вербным воскресением).

2. Осенне-зимние: осенние карнавалы − «маски страха» для отпугивания злых сил; *Рошtува* (рождество): колядование − поздравительные песни и пляски во время обхода дворов − последовательно пастухов, детей, молодежи; праздник рождественского дома (начало совпадало с христианским сочельником), моляны, ритуальная еда, ритуальные пляски, «пляска медведя», кульминация − ночные пляски.

Темы 30-31. Семейные обряды мордвы.

1. Свадебный обряд: сватовство, соревнования, приготовление свадебных нарядов, традиционная баня невесты, заплетание косы, обряжение невесты, катание по селу, угощение гостей, отъезд поезда в дом жениха, обряд шествия невесты к роднику и моления Ведяве; обряд *кудань ливтима* − выселение сватов, изгнание злых духов из дома после свадьбы. Обряды, связанные с почитанием хлеба, сопровождение наигрышами-оберегами всех обрядовых передвижений невесты, приглашение специальных исполнительниц песен.

2. Похоронный обряд: поведение близких после кончины, обмывание, укладывание в гроб, проводы на кладбище, опускание в могилу. Обычай звать умершего на поминки, древнейший обычай − использование музыкального инструмента в похоронном обряде, плачи. Похороны незамужней девушки – инсценировка ее несбывшейся свадьбы с «подсадной» невестой.

3. Рождение ребенка − традиционное место родов (баня), роль повитухи, обереги от сглаза и порчи: обычай создавать ритуальный шум, когда новорожденного ребенка вносили в дом из бани.

Темы 32-33.Верования удмуртов. Календарные обряды.

1. Весенне-летние обряды:

а) Масленица − время празднования, сжигание снопа, угощения, катание на санях; детский обряд «кукольная свадьба»; обряд проводов весенней воды;

б) Пасха;

в) обряд Акашка: недельный период празднования обряда, очищение домов от злых духов, поминание умерших предков, ритуальные блюда; мужская обрядовая игра «катание яиц»; обычай празднования кругом родственников; обходные обряды, связанные с поклонением деревьям и воде, освящением каши и хлеба, ритуальные пение и пляски; обряд *кушой* (совпадает с православной средой страстной седмицы) − гостевание умерших у своих родственников, обряд *сурен шуккон* − изгнания мертвецов обратно;

г) *Семык (Троица, Петров день)* − ритуальное катание на качелях, обряд ломания качелей, ритуальное пение, поминки умерших родственников, поклонение березе, обряд купания молодушек *сялтым*. Идея плодородия, возрождения в раскачивании, катании на санях с горы.

д) Осенний пир (последний календарный праздник) − осенние поминки, угощения ритуальной пищей, обрядовые песни и танцы.

2. Зимний обряд ряжения.

Темы 34-35. Семейные обряды удмуртов

1. Свадебный обряд:

а) проведение в определенные сроки (на Масленицу и в Петров день. Постоянные ведущие на свадьбе − распорядитель, старший и младший дружки. Постоянное музыкальное сопровождение: песни-состязания, обрядовые песни и танцы.

б) Последовательность: первый этап (дом жениха) − сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем), прощание невесты с родным домом, обряд очищения огнем поезжан, обряд поклонения участников свадебного поезда хлебу; обряды благодарения родителей и родственников невесты, первый свадебный пир после Петрова дня; обряды, сопровождающие действия невесты: выход невесты к поезду, встреча ее поезжанами с хлебом и маслом, снятие свадебного головного убора, обряд возвращения молодой жены в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы Божьей матери.

в) второй этап, на Масленицу (дом невесты) − второй свадебный пир, окончательный приход невесты, кулинарные испытания невесты; выпрашивание невесты. Обряд «праздник стариков».

г) Обряд свадьбы духов: свадьба кереметя, свадьба поля, свадьба дома и т. д.

д) Общие ритуалы − гостевые, пляски и пение, ряжение в Рождество и на свадьбах.

2. Поминальный обряд:

а) общие поминки, посвященные всем умершим предкам, смысл − благодарность и просьба о покровительстве, обряд угощения мертвых − бросания на землю ритуальной еды и напитков;

б) похоронно-поминальный цикл обрядов, посвященный одному родственнику: похороны: захоронение жертвенного комплекса из набора украшений, бус, орудий труда, пояс, угли и зола − при закапывании, поминки − 40 гостей, ритуальные блюда, жертвоприношение, пение, пение-обращение к духу умершего, выход в поле, на кладбище.

3. Обряд проводов солдата: объезд на лошадях родных, обряд прощания новобранца с домом, угощения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» установлен в соответствии с учебным планом. В 3 семестре обучающиеся сдают зачет. Форма текущего контроля: устная – собеседование и фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, знакомства с первоисточниками, доклады; письменная – тесты. Промежуточный контроль: зачет в конце 3 семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.

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

Основная литература

1. Агдеева Н.Г. Обычаи и обряды народов Волго-Уралья: Учебное пособие. – Казань, 2019.
2. Яковлев В.И. Этнография народов Волго-Уралья: учеб.-метод. пособие: для студентов высших муз. учеб. заведений (направление подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки «Этномузыкология») / Сост. В.И. Яковлев; Казанская консерватория. – Казань, 2015.

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Разработчик: Иванова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель курса - формирование у студентов научного представления о роли деловой коммуникации в системе наук о человеке, о воздействии такого рода информации на выбор ценностных ориентаций и моделей поведения в практическом труде. Овладение основами деловой коммуникации позволит студентам эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, демонстрируя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.

Задачи курса: описание этических, психологических, речевых, методологических особенностей деловой коммуникации; ознакомление с типологией конфликта и путями разрешения конфликтных ситуаций; знакомство с основными речевыми приемами воздействия на аудиторию; изучение теории и практики ведения всех форм деловой коммуникации; - теоретическое и практическое освоение правил документоведения; изучение законов административной, производственной и корпоративной этики

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок,

	коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	4	-
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Технологии делового взаимодействия

Тема 1. Введение.

Содержание темы. Предмет и задачи курса «Деловое общение». Формы проведения уроков и виды самостоятельной работы. Требования к зачету, темы семинаров.

Понятие "деловое общение" и его отличия от других видов коммуникации. Интимно-личностное, деловое, социально-ролевое общение. Этический контекст человеческого общения. Глоссарий.

Тема 2. Основные средства коммуникации.

Содержание темы. Вербальные средства общения. Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. Модель коммуникативного процесса. Риторические приемы «убеждающей коммуникации». Функциональные стили речи. Речевые нормы и культура речи.

Невербальные средства общения Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном поведении. Сигналы, выдающие неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляция при неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь.

Проблема интерпретации невербальной информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы в интерпретации внешности партнера по общению. Кинесика как наука об оптико-кинетической системе знаков (жестах, мимике, пантомимике). Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. Проксемика как наука о пространственной и временной организации общения. Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны делового общения.

Имидж как средство коммуникации. Визуальная составляющая в межличностном общении. Имидж делового человека в контексте невербалики. Компоненты, влияющие на имидж человека.

Тема 3. Слушание в деловом общении.
Содержание темы. Диалог как форма речевого общения. Умение слушать. Трудности эффективного слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи слушания. Три уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Приемы эффективного слушания. Правила эффективной обратной связи.

Тема 4. Барьеры в общении
Содержание темы. Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их преодоление. Влияние типов личности на отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания. «Непонимание» как коммуникативный барьер. Фонетический, семантический, стилистический и логический уровни непонимания. Внешние и внутренние барьеры. Психологические, эмоциональные и т.п. барьеры. Преодоление коммуникативных барьеров: способы и приемы.

Тема 5. Манипуляции в общении
Содержание темы. Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом взаимодействии.
Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.

Тема 6. Формы делового общения
Содержание темы. Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой беседой; передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха деловой беседы. Собеседование как вид беседы.
Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.
Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические приемы деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы ведения переговоров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной коммуникации; завершение переговоров.
Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила поведения на совещании; как контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.
Пресс-конференция: зачем проводят пресс-конференцию; подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с представителями прессы; где и как проводить пресс-конференцию; проведение пресс-конференции.
Торги: виды торгов; технология ведения торгов; наступательные методы на торгах; как заставить партнера сказать «да»; как научиться говорить «нет»; приемы отказа.
Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара при продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во время презентации.

Тема 7. Телефонный разговор.
Содержание темы. Особенности делового общения с использованием технических средств коммуникации. Телефонный регламент. Основные правила пользования телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и стационарный.

Подготовка телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы (звонят вам/звоните вы); выражения, которых следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора.

Тема 8. Стратегии письменных деловых коммуникаций.
Содержание темы. Общие принципы работы с документами, основные требования к их внешнему виду, языку, стилю. Соответствие документа принципам технической эстетики, принятым стандартам. Приказ, Протокол, Решение, Договор. Организационно-распределительная документация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы (Поздравления, Извинения, Соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуникации: Распоряжения, Благодарности, Напоминания, Просьбы, Проведение мероприятий. Правила оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид делового послания.
Особенности делового общения с использованием электронных средств коммуникации. Преимущества и недостатки использования телефакса и факс-модема. Электронные письма.

Раздел 2. Основы профессиональной этики руководителя

Тема 9. Имидж руководителя. Самопрезентация. Публичные выступления.
Содержание темы. Имиджелогия как наука о повышении эффективности общения. Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. Составляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как сделать благоприятным первое впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор отношения. Формирование вербального имиджа: вербальный имидж как важнейшая составляющая имиджа делового человека; связь языка и интеллекта; манера представляться как элемент имиджа делового человека; техники формирования вербального имиджа. Самопрезентация как важнейший элемент культуры менеджера. Секреты успешной самопрезентации. Публичная речь. Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Секреты ораторского искусства.

Тема 10. Корпоративная, административная, производственная этика.
Содержание темы. Корпоративная этика. Проблема социальной ответственности фирмы. Социальная ответственность. Этический кодекс фирмы. Обучение этичному поведению. Административная этика. Стили руководства. Нравственный кодекс руководителя. Производственная этика. Коммуникация, интеракция, перцепция.

Тема 11. Комплименты и критика.
Содержание темы. Критика как один из компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. Комплимент как один из компонентов контактологии. Функции комплимента в деловом взаимодействии. Правила комплимента. Психологический механизм приема «приятные слова». Комплименты для делового взаимодействия.

Тема 12. Тайм-менеджмент.
Содержание темы. Эффективность использования рабочего времени. Тайм-менеджмент руководителя и его подчиненных.Черты эффективной работы. Анализ использования и

потери времени. Планирование времени, классификация задач. Рациональное использование рабочего времени. Контроль за эффективностью использования рабочего времени.

Тема 13. Принятие управленческих решений и контроль за исполнением.
Содержание темы. Управленческие решения и ответственность. Виды ответственности руководителя. Процесс принятия решений. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. Этапы рационального решения проблем.

Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения. Понятие и классификация методов разработки управленческих решений. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулировки критериев и ограничений: ситуационный анализ, моделирование. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив: «мозговая атака», морфологический анализ, метод ассоциаций и аналогий, метод контрольных вопросов, «матрицы открытия», синектика, «дерево решений». Методы, применяемые на этапе выбора, реализации и оценки результата решения: многокритериальная и экспертная оценка, прогнозирование.

Контроль реализации управленческих решений. Необходимые условия для организации системы контроля. Процесс контроля. Виды контроля. Нормы контроля. Характеристики эффективного контроля.

Тема 14. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере.
Содержание темы. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационный, коммуникативный, социально психологический, организационный). Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные нормы и эталоны управленческого взаимодействия.

Тема 15. Этикет и протокол официальных мероприятий.
Содержание темы. «Технология» позитивного, продуктивного общения. Принципы, правила и нормы делового общения с представителями других стран. Официальные мероприятия в системе делового общения. Этикет приветствия и представления. Визитная карточка, ее роль в деловом мире. Деловой подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. Организация приемов. Застолье в системе делового общения (Бокал вина, Ланч, Чай, Жур Фикс, Фуршет, Коктейль, Завтрак, Обед, Ужин, и т.д.): этикетные нормы и предписания для устроителей и приглашенных. Правила рассадки, сервировка стола, виды обслуживания.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1. Формы текущего контроля
– устные (беседа, сообщение, коллоквиум, защита проектов)
– письменные (проверка тестов, контрольных работ, эссе, подготовка конспектов).

В целях контроля уровня подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может проводить контрольные работы или коллоквиумы.

Семинар включает в себя также элементы собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов, давать соответствующие рекомендации, в случае необходимости помочь студенту составить план работы по изучению дисциплины (модуля). При проведении семинаров должны использоваться интерактивные методы обучения, деловые и ролевые игры.

5.2. Формы итогового контроля (зачет)

Итоговый контроль осуществляется во время зачета и включает в себя письменное тестирование, устное собеседование по вопросам курса и проверку заданий, не выполненных студентами в семестре. Знания основных терминов и понятияй, используемых в курсе (глоссарий), проверяются в форме коллоквиума.

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

Основная литература

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений/ А.Я.Кибанов, Д.Н. Заха-ров, В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2012
2. Руденко , А.М. Деловое общение/А.М. Руденко. –РнД.: Феникс, 2008.
3. Макаров, Б. В. Деловой этикет. Учебное пособие /Б. В. Макаров А. В.Непогода – М.: Юстицинформ 2006// ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/

Дополнительная литература

1.Берков, В.Ф. Культура диалога: учеб.-метод. пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – Минск, 2009.
2.Браим, И.Н. Культура делового общения./ И.Н. Браим –Минск.: ИП. «Экоперспектива», 2009.
3.Браим, И.Н. Этика делового общения. ./ И.Н. Браим –Минск: ИП «Экоперспектива», 2009.
4.Вечер, Л.С. Секреты делового общения / Л.С. Вечер. – Минск, 1996.
5.Дайнека, О.С. Экономическая психология: учеб. пособие / О.С. Дай-нека. – СПб, 2008.
6.Кузин, Ф.А. Культура делового общения: практич. пособие. – 5-е изд. / Ф.А. Кузин. – М., 2010.
7.Макаров, Б. В. Деловой этикет и общение /Б. В. Макаров А. В.Непогода – М.: Юстицинформ 2006// ЭБС IPRbooks. – Режим до-ступа: http://iprbookshop.ru/
8.Панкратов, В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация./ В.Н. Панкратов –М.: Изд-во Института Психотерапии. 2010.
9.Райгородский, Д.Д. Психология делового общения./Д.Д. Райгород-ский – М.: РИОР, 2009.
10.Сопер, П. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать / П. Сопер. – Ростов н/Д., 1995.

Интернет-ресурсы

1. http://english.posyo.ru/bus_com.html
2. http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/03.shtml
3. http://www.biznet.ru/topic764.html
4. http://www.ido.edu.ru/ffec/rlang/rl11.html
5. http://www.artgraphics.ru/subscribe/07.html
6. http://www.tsiac.ru/cdo/index.php?id=14&emc_id=18

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» является изучение теоретических основ PR-коммуникации, а также ее практической стороны – самой системы PR-коммуникаций, назначение которой – производство эффективных публичных дискурсов с целью оптимизации информационного взаимодействия между социальным субъектом и его общественностью. В основные задачи изучения дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» входит: формирование знаний о самом явлении паблик рилейшнз, о его практической актуализации, понимания сути предмета PR, его функций и средств, обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему; знаний истории паблик рилейшнз и специфики его развития в странах Азии, Европы, в США и в России; понимания зависимости PR-коммуникации от изменений, происходящих в разных сферах жизни общества; рассмотрение PR в сфере искусства, работа над методами подачи информации; взаимодействие со СМИ. изучение ряда доступных интернет-ресурсов, посвященных PR.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	Владеть: – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и

	сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках;

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	–	4
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общие понятия.

Тема 1. Понятие связей с общественностью.

Цели и функции связей с общественностью. «Связи с общественностью» как интегральная и пограничная дисциплина. Родственные понятия. Реклама, пропаганда, маркетинг, паблисити, отличия от них дисциплины (модуля) «связи с общественностью». Содержание и границы применения основных профессиональных терминов и понятий.

Сферы применения дисциплины (модуля). Целевые аудитории в связях с общественностью. Виды целевых аудиторий, внешняя и внутренняя аудитория.

Закон РФ «о связях с общественностью», закон РФ «о рекламе».

Тема 2. Истоки возникновения связей с общественностью.

Исторические формы коммуникации. Предпосылки развития связей с общественностью в России. Профессиональные объединения специалистов по связям с общественностью в России и за рубежом.

Тема 3. Коммуникации и связи с общественностью.

Теоретические модели коммуникации. Вербальная, невербальная, межличностная и массовая виды коммуникаций. Теории распространения информации в обществе. Лидеры мнений, феномены избирательного восприятия и избирательного запоминания.

Тема 4. Имидж и репутация.

Сущность и отличия понятий имидж и репутация. Основные имиджевые характеристики организации и персоны. Структура имиджа организации, требования к его формированию. Мифы как один из инструментов создания имиджа.

Раздел 2. Средства массовой информации.

Тема 5. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации.

Менеджмент новостей: понятия и задачи. Механизмы управления новостной информацией. Приёмы конструирования новостной информации.

Продвижение новостей: оптимизация формы и стиля подачи новостного материала. Слухи, их особенности и факторы распространения.

Особенности распространения информации в интернете.

Тема 6. Взаимодействие со средствами массовой информации.

Диапазон средств массовой информации. Понятие «база данных целевых СМИ», рейтинги. Журналисты как ключевая аудитория.

Виды рабочих PR-документов в работе со СМИ, информационный пакет для прессы.

Пресс-релиз как основная форма подачи информации в СМИ. Основные требования к материалам, поступающим в редакции.

Информационное письмо, работа с фотографиями.

Обзор средств массовой информации в Республике Татарстан, анализ культурных рубрик. Аналитический обзор некоторых радио- и телеканалов. Основные направления деятельности информационных агентств и лент новостей.

Мониторинг СМИ, особенности ведения деловой переписки.

Раздел 3. Связи с общественностью в сфере искусства

Тема 7. Особенности связей с общественностью в сфере искусства.

Использование PR-методов при формировании общественного мнения об организации, исполнительском коллективе, артисте, композиторе и т.д. Особенности формирования имиджа. Популяризация музыкального искусства, определение целевой аудитории.

Особенности составления медиа-планов. PR-акции.

Тема 8. Профессиональная этика в сфере связей с общественностью.

Формализация этических норм в сфере public relations. Кодексы профессионального поведения (Афинский и Лиссабонский, кодекс PRSA, декларация профессиональных стандартов PACO).

Тема 9. Внутренние связи с общественностью.

Персонал компании как внутренняя аудитория при осуществлении связей с общественностью. Обсуждение основных тем, представленных в ряде корпоративных изданий российских копаний. Разработка рекомендаций по осуществлению мероприятий в рамках внутренних связей с общественностью.

Тема 10. Имидж и репутация организации, коллектива, исполнителя и т.д.

Имидж как средство воздействия на массы. Стратегия конструирования имиджа и политика информационной открытости. Анализ имиджа известной персоны. Разработка мероприятий по формирования положительного имиджа организации.

Тема 11. Пресс-конференции

Специфика организации и проведения пресс-конференции с участием представителей сферы культуры и искусства.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля – доклад, или устный ответ, позволяющий следить за ходом и промежуточными результатами процесса обучения. Формы промежуточного контроля – зачет, оценивающий степень усвоения студентами знаний, навыков и умений в соответствии с требованиями программы; проводится в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Конституция Российской Федераци
2. Закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ7 «О рекламе».

3. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2424-1 «О средствах массовой информации».

Дополнительная литература

1. Варакута С.А. Связи с общественностью : учеб. пособие / С.А. Варакута, Ю.Н. Егоров. – М. : Инфра-М, 2003 .— 244 с.
2. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования / Э.А. Галумов. – М. : Известия, 2003. – 446 с.
3. Горкина М.Б. PR на 100% : Как стать хорошим менеджером по PR / М.Б. Горкина, А.А. Мамонтов, И.Б. Манн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 с.
4. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учеб. пособие для высш. шк. / Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов – М. : Акад. проект, 2007. – 432 с.
5. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: теория и технологии: учебник для вузов. Доп. МО РФ. М., 2008
6. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России : Учеб.пособие. СПб., 2004.
7. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.,2007.
8. Матвейчев О. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М., 2008.

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.7st.ira — 7 статей.
2. http://www.e-pr.nhi.ru — Internet-клуб связей с общественностью % (ICPR).
3. http://www.press-service.ru — «Пресс-служба». Сайт журнала.
4. http://www.nuap.ru — Русская школа PR.
5. http://www.sovetnik.ru —Советник: ежемесячный профессиональный журнал о связях с общественностью и рынке PR.
6. http://www.fom.ru — Сайт Фонда общественного мнения.
7. http://www.politcom.ru — Сайт Центра политических технологий.
8. http://www.pr.4u.ru — Электронный журнал по PR.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА

Разработчик: Гумерова Айсылу Тагировна, доцент кафедры теории музыки и композиции, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения курса «Основы фандрайзинга» является: формирование целостного представления о фандрайзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) проекты; Задачи: формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга; овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия.
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса.
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	5	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

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

Понятие «фандрайзинг»: этимология, определение. Трактовка гранта в законодательстве Российской Федерации. Фандрайзинг и его цели, методы. История фандрайзинга, оценка роли на современном этапе.

Обзор литературы и источников по курсу.

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

Грант как новая для отечественной науки форма финансовой поддержки.

Термины, связанные с грантоведением: заявка, заявитель, донор, грантодатель, грантополучатель.

Критерии классификации грантов: профессиональный вид деятельности (научный грант, гранты туризму, грантовые конкурсы в образовании), статус потенциального получателя (гранты для аспирантов, для студентов, молодых ученых), источник гранта (президентский, грант правительства, грант губернатора и т.д.), география гранта (региональный, международный). Виды программ грантов с точки зрения периодичности их проведения: разовые, цикличные, постоянные.

Особенности процедуры участия в конкурсе грантов.

Обзор источников информации о грантовых конкурсах.

Определение роли фондов в грантовой деятельности. Классификация фондов а) с учетом их правового статуса и источников финансирования (государственные, посреднические, частные), б) по признаку направленности финансирования (фонды широкого действия, фонды прямого действия) в) по географическому признаку (зарубежные, отечественные, местные).

Основные сферы деятельности, финансируемые фондами: образование, здравоохранение, социальные программы, развитие инфраструктуры, наука, культура, конференции и семинары, экологические программы, общественные и религиозные движения.

Правильный выбор фонда как важнейшая составляющая успеха. Факторы, влияющие на выбор потенциальных доноров: география интересов фонда, тематика, направления финансирования, виды деятельности, тип получателей грантов, язык обращения.

Обзор фондов, финансируемых проекты в сфере искусства.

Тема 4. Виды деятельности, оплачиваемые грантами. Этапы конкурса грантов.

Основные виды деятельности, финансируемые грантовыми программами: обучение или стажировка, проведение исследований, поездки, проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы), конкурсы проектов, временные именные стипендии. Требования, предъявляемые соискателям по каждому из направлений.

Тема 5. Этапы конкурса грантов (подготовка заявки, экспертиза заявки в фонде, заключение договора)

Основной пакет документов, необходимый для участия в конкурсе грантов: письмо, заявка, дополнительные материалы. Примерные планы подготовки документов.

Этапы участия в конкурсе и получении гранта.

Первый этап: подготовка необходимой конкурсной документации. Заявка и принципы ее написания.

Обязательное условие участия в конкурсе грантов – наличие продуманного проекта. Проект как поэтапный план действий, на которые запрашивается финансирование Рекомендации по составлению проекта. Ориентированность на приоритеты конкретного потенциального источника финансирования.

Заявка как документ, определяющий итоги конкурса. Типы заявок: письмо-заявка, полная заявка. Обязательные компоненты, которые должны быть в заявке. Рекомендации к подготовке и оформлению заявки. Основные правила заполнения заявки.

Структура заявки: титульный лист, данные об организации, аннотация, постановка проблемы обзор литературы, цели и задачи проекта, методы и этапы реализации проекта,

мониторинг проекта, ожидаемые результаты и критерии их оценки, бюджет, приложение. Содержание каждого из разделов и критерии их оценки.

Смета расходов – важнейшая часть заявочной документации. Смета расходов как документ, непосредственно связанный с финансированием проекта и требующий знания основ налогового законодательство, особенностей финансовой отчетности.

Распределение ресурсов, необходимых для выполнения проекта, в специальной табличной форме по категориям расходов, единицам измерения, стоимости каждой единицы и общего количества требуемых единиц для всего проекта. Основные статьи, выделяемые в бюджете: 1) оплата труда (расходы на постоянный штат, приглашенных консультантов и привлеченных специалистов); 2) основные прямые расходы (аренда помещения, покупка оборудования, расходные материалы, командировочные и транспортные расходы, услуги связи, переводы, публикации и т.п.); 3) косвенные расходы (оплата банковских услуг и административных расходов на разработку прошения о гранте).

Требования при составлении сметы расходов для частных и государственных фондов. Различие смет по составу статей расходов.

Маркетинговое исследование – необходимый подготовительный этап.

Смета расходов как документ, согласно которому по выполнению проекта необходимо будет предоставить фонду финансовый отчет. Рекомендации по составлению бюджета. Критерии оценки.

Второй этап: экспертиза заявки в фонде. Процесс рассмотрения заявок на финансирование грантодателями

Два обязательных этапа экспертизы заявки – проверка соответствия формальным критериям фонда и экспертная оценка. Правильное оформление как допуск к регистрации заявки.

Принципы и этапы проведения экспертной оценки. Образцы экспертных анкет. Портрет эксперта. Принципы работы экспертного совета.

Основные критерии, которыми руководствуются фонды при решении вопроса о финансировании.

Третий этап. Заключение договора с грантодателем: обязанности сторон, условия финансирования

Договор как юридический документ, отражающий права и обязанности сторон, окончательный бюджет, план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Руководитель проекта как главное ответственное лицо.

Порядок подписания договора. Документы, прилагаемые к договору: техническое задание, календарный план, протокол соглашения о договорной цене, смета расходов, гарантия о целевом использовании средств, перечень расходных материалов, устав организации, выписка и др. Внесение изменений в проект после получения гранта.

Поэтапное перечисление грантовых денег как условие финансового сотрудничества на договорной основе. Пакет документов, необходимый для получения второй части финансирования: акт сдачи и приемки, отчет по выполнению проекта, отзывы от учреждений, внешних по отношению к организации, в которой выполнялся проект; результаты научных исследований.

Тема 6. Отчет по гранту

Различие форм отчетности в зависимости от вида деятельности, финансируемого грантом. Два главных компонента отчетной документации: аналитический отчет о выполнении проекта, финансовый отчет.

Написание отчета как важный этап успешного сотрудничества. Правильность составления и своевременность представления - главные требования к отчету. Оценка результатов. Последствия отрицательной экспертной оценки отчета по проекту.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы фандрайзинга» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 5 семестра обучающиеся сдают зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (собеседование, доклад, защита проектов)

– письменные (проверка конспектов, оформление заявочных документов).

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

Основная литература

1. Гармаш О.А. Менеджмент академической музыки в России: генезис явления: автореф. диссертации ... кандидата искусствоведения. Москва, 2017.
2. Зверева Т.В. Фандрайзинг для начинающих [Текст]: как искать средства на благотворительный проект. - Москва: Лепта Книга, 2016. - 197 с.
3. Каменец А.В. Экономика социокультурной сферы [Текст]: монография Москва: КноРус: Квант Медиа, 2016. 228 с.
4. Культура как стратегический ресурс: предпринимательство в культуре [Текст]: монография / под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва: Ruscience, 2016-. - 21 см. Т. 1 / [Оганов А. А. и др.]. - 2016. - 332 с.
5. Шевченко Д.А. Фандрайзинг образовательной организации [Текст]: учебное пособие для обучающихся по дополнительным профессиональным программам / Д. А. Шевченко. Москва: Дашков и К°, 2017. 334 с.

Дополнительная литература

1. Авдулов А.Н. Фонды поддержки науки как регулятор научно-технического развития // Социологические исследования.- 1997.- №8.- С. 126-135.
2. Александер Дж.Д., Карлсон К. Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций (Essential Principles for Fundraising Success: An Answer Manual for the Everyday Challenges of Raising Money). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
3. Алфимов М. РФФИ. Несколько советов соискателям // Поиск, № 8, 1995.- с. 3.
4. Алфимов М., Минин В., Мирабян Л. О конкурсах, о грантах и ученых, которые их получают // Поиск, 20-26 июня, 1998.- С. 4-5.
5. Берестова Т. Ф. Соискателю грантов: методические рекомендации / Т.Ф. Берестова, И.Д. Борченко. – Челябинск, 2006. – 34 с.
6. Блинников М.С. Как просить деньги / Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А.- М., 2003.- 120с.
7. Браунинг Б. Гранты и тендеры для "чайников" (Grant Writing for Dummies). - Вильямс, 2007. – 448 с.
8. Бутенко И.А. О фондах и грантах (мысли успешных соискателей и некоторые факты) // Социс.- 1999.- №8.- С. 78-86.
9. Грантоведение – умение получать гранты // Научные и технические библиотеки. – М., 1997. – № 12. – С. 30-36.
10. Грантообразующие фонды и организации. – Казань, 2007.- 100 с.
11. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи.- Киев, 2005.- 304 с.
12. Как просить деньги. - М., «Радуга», 1994 г., под ред. Д.А. Даушева и Е.А. Симонова.
13. Котлер Ф. Все билеты проданы: стратегии маркетинга исполнительских искусств. – М., 2004. – 687 с.
14. Культура и рынок: современные тенденции. – М., 2009.- 224 с.

15. Кучерносов В. Фандрайзинг: мифы и реальность. URL: www.ngo.by/management/financing-search/information/b621116ddadf8bd5.html Дата обращения: 19.01.2019.
16. Льюис Г. Конкурсы, тендеры и предложения. Выигрывайте, используя лучший опыт (Bids, Tenders & Proposals: Winning Business Through Best Practice). - Баланс Бизнес Букс, 2007. - 314 с.
17. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес: путеводитель по фандрейзингу – М., 2005. – 156 с.
18. Масленникова Е. Как получить грант или где взять деньги на безумные идеи. – Киев, 2005. – 304 с.
19. Мэйхен М. Пособие по составлению заявок на гранты ("A How-to Guide grant Proposals that Work"). - М., 2002. URL: http://www.sakhaopenworld.org/sd/posobiye_Mikki.shtml Дата обращения: 19.01.2019.
20. Привлечение средств от зарубежных грантодающих организаций. Составление заявки на грант – Ставрополь, 2001.
21. Пул Дж. Х. Когда менеджмент приносит деньги: Наставления учреждениям культуры всех стран.- М., 2003. – 152 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Разработчик: Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью курса является формирование у студента знаний об основных теориях организации, генезисе организационных форм и структур, о принципах проектирования организационных структур в условиях динамично меняющейся внешней среды бизнеса.

Задачами дисциплины (модуля) является изучение типов организаций по взаимодействию с внешней средой и человеком, а также разновидностей организационных структур и их эволюции в рыночной экономике, историю развития организаций и основных школ управления, изучавших теоретические аспекты функционирования и изменения организаций, рассмотрение теории жизненного цикла организации, анализ принципов и методов проектирования организационных структур, рассмотрение основных организационно-правовых форм предприятий в современной рыночной экономике, изучение основных разновидностей интеграции организаций, методов оценки и диагностики организационной культуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия.

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Уметь:* – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса.
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**2**	36	5	–
Самостоятельная работа		36		
Общая трудоемкость		72		

4. Содержание дисциплины (модуля):

Введение

«Теория организации» и ее место в системе научных знаний.

Понятие Теория организации, ее место в системе наук, предмет исследования. Индуктивный, статистический, абстрактно-аналитический, сравнительный методы Теории организации, ее функции. Исторические этапы становления Теории организации как науки. Доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная эпохи.

Раздел 1. Организационные системы.

Тема 1. Организация как система.

Понятие, функции, признаки, свойства системы. Классификация различных систем. Понятие и признаки организации. Разнообразие определений понятия «организация». Классификация организаций.

Тема 2. Социальная организация.

Понятие и виды социальных организаций. Особенности и свойства социальных систем. Гомогенные и гетерогенные социальные системы. Связи и процессы в социальных организациях. Типы отношений внутри социальной организации: линейная, колесообразная, кольцевая, звездообразная, иерархическая, штабная, матричная.

Тема 3. Хозяйственные организации и их типы.

Понятие хозяйственной организации. Их виды по форме ответственности и собственности. Основные документы хозяйственной организации. Историческая лестница

формирования разных типов хозяйственных организаций. Коммерческие и некоммерческие типы организаций и особенности их функционирования. Единичные хозяйственные организации: ИП, товарищества, кооперативы, общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения. Групповые организации: ассоциации и союзы, комбинат, картель, консорциум, концерн, корнер, трест, ФПГ, холдинг.

Раздел 2. Законы организации

Тема 1. Законы организации и их приложения.

Необходимость следования определенных законов организацией. Понятие зависимости и группы зависимостей для организации (объективные и субъективные). Понятие закона. Необходимые условия приятия зависимости статуса закона.

Тема 2. Закон синергии.

Потенциал организации и его виды (ресурсы). Количественные и качественные характеристики потенциала. Понятие синергии и ее применение в Теории организации. Сущность закона синергии. Принципы реализации закона синергии в организации. Признаки достижения синергии.

Тема 3. Закон информированности-упорядоченности.

Понятие информации в организации. Информационная среда организации как важнейший ресурс. Основные характеристики информации: объем, достоверность, ценность, насыщенность, открытость. Принцип упорядоченности информации. Сущность закона информированности-упорядоченности. Следствия из закона. Варианты реализации закона внутри организации. Основные этапы структурирования информации.

Тема 4. Закон самосохранения.

Сущность закона. Созидательные и разрушительные ресурсы организации и их соотношение. Оценка устойчивости организации путем анализа соотношений созидательных и разрушительных ресурсов. Нормативы самосохранения организации. Методы сохранения устойчивости организации: организационные и экономические.

Тема 5. Закон единства анализа и синтеза.

Понятие анализа и синтеза. Основные процедуры анализа и синтеза. Сущность закона единства анализа и синтеза, его следствия. Реализация закона в организации.

Тема 6. Закон развития.

Понятие развития, его формы и виды. Сущность закона развития и пять его принципов: инерции, самозависимости, эластичности, непрерывности, стабилизации. Реализация закона развития в организации.

Тема 7. Закон композиции-пропорциональности.

Сущность закона, его универсальность. Понятие гармонии. Три варианта реализации закона в организации. Принципы реализации закона: планирования, координирования, ограничения, стабилизации, согласования, полноты.

Тема 8. Специфические законы организации.

Состав коммуникаций в социальной организации. Законы: своеобразия, социальной гармонии, оптимальной загрузки, эффективного восприятия и запоминания, эффективного осмысления, установки, устойчивости информации, доходчивости информации.

Раздел 3. Принципы организации.

Тема 1. Принципы статической и динамической организации.

Статическая и динамическая группы этапов жизненного цикла. Понятие статической и динамической организации. Приоритеты законов а каждой из групп. Общие принципы статической и динамической организации: приоритета цели, приоритета функций над структурой, приоритета субъекта управления над объектом и другие.

Тема 2. Принципы и свойства динамической организации.

Процесс управления динамической организацией и его принципы. Свойства процесса управления динамической организацией: устойчивость - изменчивость, непрерывность-дискретность, цикличность-однократность. Принципы построения процесса управления.

Тема 3. Принципы рационализации.

Понятие рационализации и эффективность. Цели, типовые процессы и технология рационализации. Принцип рационализации и принцип последовательного подключения. Принцип всесторонности входной информации, всесторонности рекомендаций, принцип внутренней рационализации. Механизмы функционирования организационных систем (ОС). Механизм проектировании ОС, стадии и этапы создания ОС.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Теория организации» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается зачет.

Формы текущей аттестации:

– устные (доклады с презентациями, практические задания)

– письменные (тесты)

Итоговый зачет выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных работ (письменных заданий, тестов), устный ответ.

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

Основная литература

1. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник для студентов высших учебных заведений / Б. З. Мильнер Москва: ИНФРА-М, 2012.
2. Смирнов Э.А. Теория организации : Учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2008.

Дополнительная литература

1. Алиев В.Г. Теория организации: Учебник. – Москва: Экономика, 2003.
2. Кузнецов Юрий Викторович Теория организации учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Финансы и кредит" / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова Москва: Юрайт, 2012.
3. Шеметов П.В. Теория организаций: курс лекций. П.В. Шеметов, С.В. Петухова. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006.
4. Яськов Е.Ф. Теория организации : Учебное пособие. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях;

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка:http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик: Нагорнова Александра Михайловна, старший преподаватель кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи практики

Целью педагогической практики является формирование у бакалавров навыков и умений осуществления учебно-воспитательной и преподавательской деятельности.

Задачи: научиться ставить повседневные и перспективные педагогические задачи; уметь целенаправленно и результативно вести урок; разумно планировать проведение каждого занятия; в процессе проведения занятий использовать различные методы и приемы, как общемузыкальные, узкопрофессиональные, так и психоэмоциональные; адекватно оценивать способности и возможности конкретной группы учащихся, в соответствии с чем выбирать методику изложения материала и форму его подачи, уровень и тип конкретно предлагаемых заданий.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

	достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы
	Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – умением планирования педагогической работы

ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	*Знать:* - принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями;
	Уметь: – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями;
	Владеть: – методиками преподаваниями музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется в пятом и шестом семестрах.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**4**	54	–	6
Самостоятельная работа		90		
Общая трудоемкость		144		

4. Содержание практики

Педагогическая практика по специальности «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ» включает следующие разновидности:

— пассивная практика (практика наблюдения), в процессе которой студенты посещают занятия в базовых учебных заведениях, знакомятся с работой ведущих педагогов, практическим воплощением ими методических основ преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин, а также анализируют уровень подготовки конкретной группы учащихся, что необходимо для успешного проведения практикантами занятий в этой группе;

— активная практика, заключающаяся в проведении ряда занятий в базовых учебных заведениях по данной дисциплине.

Под руководством педагога студенты выполняют весь объем работ по подготовке и проведению занятий: овладевают разными формами работы, методами проведения уроков различного типа; приучаются применять полученные теоретические знания в условиях реального учебного процесса; вырабатывают умение ставить и решать конкретные педагогические задачи как профессионального, так и воспитательного плана, правильно подбирать необходимый для проведения занятий, зачетов и экзаменов учебно-методический материал.

Сольфеджио

При подготовке и проведении уроков в процессе прохождения практики студенту необходимо помнить о том, что главными целями курса сольфеджио являются следующие: воспитание музыкального слуха, развитие музыкальной памяти, навыков восприятия и воспроизведения музыки. При организации практики по сольфеджио необходимо также опираться на поступенность решения основных задач: от формирования отдельных навыков – к использованию их в совокупности, от абстрагированных форм работы – к профессиональной деятельности.

Педагогическая практика студентов заключает в себе следующие этапы:

– осуществление практики наблюдения, в ходе которой происходит предварительное знакомство с группой и ознакомление с опытом работы преподавателей сольфеджио;

– практическую отработку методики проведения урока в училище, включающего различные формы работы;

– овладение методикой проведения различных типов занятий по сольфеджио;

– приобретение навыков работы в различных по профилю и уровню подготовленности группах.

В ходе практики студент под руководством педагога-методиста должен овладеть следующими навыками:

— умение пользоваться различными программами по курсам сольфеджио с их последующей корректировкой на основе собственного результативного опыта;

— подбор соответствующего инструктивного и художественного материала для урока;

— определение зачетных и экзаменационных требований.

Практикант с помощью руководителя разрабатывает и проводит следующие типы уроков:

— смешанный (по формам работы и музыкальной стилистике), как наиболее целесообразный при условии одного занятия в неделю;

— монотематический, либо посвященный работе над развитием навыков восприятия одного музыкального стиля, либо направленный на развитие конкретного навыка;

— контрольный.

Студент-практикант должен научиться определять количество и содержание домашних заданий, проводить ежеурочные опросы как проверку результатов внеурочной работы. На практике студент должен овладеть основными формами работы на уроках сольфеджио, предназначенными для формирования соответствующих навыков: пение, слуховой анализ, запись музыки по слуху, музицирование; проводить работу по воспитанию внутреннего слуха, музыкальной памяти, тонального и ладового чувства, мелодического, гармонического, полифонического слуха, ритмического чувства учащихся с целью совершенствования названных выше навыков.

Гармония

Курс гармонии представляет собой важную ступень в музыкально-теоретическом образовании студентов; он тесно связан с курсом сольфеджио, базируется на знании теории музыкальных элементов и в свою очередь является основой для курсов полифонии и анализа музыкальных произведений. Следует помнить, что гармония, наряду с курсом сольфеджио, развивает музыкальный слух, воспитывает понимание музыкальных стилей, учит оценивать

художественные качества произведений. Практикант должен понимать, что курс гармонии опирается на разностилевой музыкальный материал: от эпохи барокко до стилевых направлений музыки XX века. При организации практики по гармонии необходимо руководствоваться теми же методическими принципами, что и при организации других видов практики. Сначала студент знакомится с группой, посещая занятия и знакомясь с опытом других педагогов. Далее при проведении занятий по гармонии студент должен отработать методику проведения уроков с использованием следующих форм работы:

— письменная гармонизация мелодий или басов;

— самостоятельное сочинение построений в форме периода с применением изучаемых средств гармонии;

— упражнения на фортепиано (игра изучаемых гармонических оборотов, секвенций, построений в форме периода, модуляций);

— гармонический анализ примеров из музыкальной литературы , в которых, кроме определения отдельных аккордов, гармонических оборотов следует обращать внимание на форму примера, виды каденций в нем, кульминаций и других элементов музыкальной речи.

С помощью руководителя практикант должен разработать и провести занятия, включающие:

— теоретическую часть (объяснение материала);

— практическую (письменная гармонизация мелодий и басов, игра на фортепиано);

— гармонический анализ.

Студент должен научиться оценивать домашнюю подготовку учащихся, уметь подчеркивать достоинства и недостатки ответов. После проведения урока вместе с руководителем практики проводится его анализ.

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается куратор педагогической практики. Непосредственное руководство практикой осуществляется преподавателями выпускающей кафедры.

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой:

– контролируют прохождение студентами практики наблюдения (пассивной практики);

– проводят индивидуальные консультации со студентами в процессе их подготовки к проведению занятий, цель которых заключается в помощи студентам в разработке занятий, выработке методики изложения материала и проверки знаний учащихся;

– проводят руководство студентом в процессе проведения занятий, выражающееся в наблюдении за ходом ведения урока, корректировке его в случае необходимости;

– осуществляют последующий критический анализ проведенного занятия.

Для прохождения практики руководитель прикрепляет каждого студента для работы к определенной группе, в которой студенты-практиканты знакомятся с методикой проведения занятий педагогом, работающим с данной группой, и приобретают собственный опыт преподавания.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме экзамена. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения практики, а также итоги практики. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения выполненной работе. Защита отчета о практике происходит перед специальной комиссией кафедры.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975. (2-е изд. М., 1986).
2. Как преподаватель сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
3. Карасева М. Сольфеджио – психотехника музыкального слуха. М., 2008

4. Методика преподавания сольфеджио: Программа курса. Сост. Л.В. Бражник. Казань, 2009.
5. Овсянкина Г. Музыкальная психология. СПб., 2007.

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., Л., 1965.
2. Берак О. О воспитании чувства ритма в меняющемся мире // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
3. Бережанский П. Абсолютный музыкальный слух: сущность, природа, генезис, способ формирования и развития. М., 2000.
4. Бражник Л. Ангемитоника: Курс сольфеджио на основе музыки народов Среднего Поволжья. Казань,1996. Ч. 1. Вокальная мелодия композиторов Среднего Поволжья.
5. Бражник Л. Марийские народные песни на уроках сольфеджио. Йошкар-Ола, 2008.
6. Бражник Л., Галкина И., Павлова-Копаева С. Мордовская народная музыка на уроках сольфеджио. Саранск, 1999.
7. Бражник Л., Загидуллина Д. Пять ступенек в музыку. Казань, 2001. Вып. 2.
8. Бражник Л., Зинатшина Н. Башкирская музыка на уроках сольфеджио: мелодика башкирских композиторов. Уфа, 2002.
9. Бражник Л., Киселева Г., Масленникова Т. Воспитание ладоинтонационного слуха на примерах чувашского музыкального фольклора. Чебоксары, 2003.
10. Бражник Л.В. Ангемитоника в модальных и тональных системах: На примере музыки тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья / Казан. гос. консерватория. Казань, 2002. Гл. «Пентатоника в сольфеджио: К вопросу о воспитании музыкального слуха на основе национальной музыки».
11. Бражник Л.В. Об интонировании бесполутоновой мелодики // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. М., 2006.
12. Бражник Л.В. Пентатоника в венгерском сольфеджио. Казань, 1993.
13. Бражник Л.В. Сольфеджио на модальной основе: К вопросу о стилевом воспитании музыкального слуха // Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 2 / Казан.гос. консерватория. Казань, 2005.
14. Бражник Л.В., Киселева Г. Сольфеджио на основе мелодики чувашских композиторов. Чебоксары, 2005.
15. Варламова А. Сольфеджио. М., 2003.
16. Жак-Далькроз Э. Ритм. М., 2002.
17. Загидуллина Д. Казанская школа ангемитонного сольфеджио // От Ars nova к новой музыке: Вопросы теории музыки XIV–XX веков / Казан. гос. консерватория. Казань, 2008 (Науч. тр. Казан. консерватории; Вып. 1).
18. Загидуллина Д., Бражник Л. Речитативы из опер зарубежных композиторов на уроках сольфеджио. Казань, 2014.
19. Карасева М. Каким быть современному сольфеджио // Laudamus. М., 1993.
20. Картавцева М. Сольфеджио XXI века. М., 1999.
21. Кирнарская Д. Музыкальные способности. М., 2004.
22. Лобанов Н. Этносольфеджио на материале традиционной песни русской деревни. М., 1999.
23. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. М., 1994.
24. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М., 1990.
25. Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио: Методическое пособие для педагогов. СПб., 2003.

26. Методика преподавания сольфеджио. Теория. История. Практика. Сб.тр. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1991. Вып. 110.
27. Мирзаянова Р., Бражник Л. Удмуртская народная песня на уроках сольфеджио. Ижевск, 1997.
28. Музыкальное образование: сегодня и завтра. М., 2002.
29. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: конец X – середина XVII столетия: Учеб. пособие. М., 2003.
30. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л. 1970.
31. Петрушин В. Музыкальная психология. М., 2006.
32. Сладков П. Основы сольфеджио: История. Теория. Методика. М., 1997.
33. Старчеус М. Слух музыканта. М., 2003.
34. Степанов А. Музыкальные диктанты / Сост. Т.Е.Лейе. М., 2006.
35. Холопов Ю. Как петь новую музыку XX века // Воспитание музыкального слуха. М., 1985. Вып. 2.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка:http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

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

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

ПРОЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ЖУРНАЛИСТСКАЯ, РЕДАКТОРСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчики: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент

1. Цели и задачи практики

Целью практики является формирование у студентов практических знаний и умений, позволяющих в дальнейшем участвовать в культурной жизни общества и формировать художественно-творческую среду, работая в сфере музыкальной журналистики.

Задачей практики является формирование у студентов навыков журнально-газетной, концертно-филармонической, радио-телевизионной работы путем создания критических статей и проектов музыкально-просветительских передач; навыков составления и записи тексов, проведения интервью, взаимодействия со средствами массовой информации (радио, телевидение, интернет, периодические издания); умения ориентироваться в проблемах музыкальной действительности, оценивать качество исполнения/постановки музыкальных сочинений и аргументировано судить об этом; навыков по пропаганде лучших достижений музыкального искусства, быстрого реагирования на явления в жизни искусства, собирания необходимой информации, оперативного оформления своих суждений в музыкально-критических жанрах, умения отстаивания ценности классического наследия, талантливых постановок и исполнений.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Уметь:* – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-2 Способен быть ведущим концертных	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы

программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.
ПК-3. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	*Знать:* - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов;
	Уметь: - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Владеть: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах	*Знать:* - структуру и примерный контент основных СМИ, - особенности их функционирования; - принципы составления текстов для СМИ: радио, телевидения, Интернет-ресурсов в разных жанрах; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций; - знать основные правовые нормы функционирования СМИ.
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой;

путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ	- основными приемами стилистики русского языка; - системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с пятого по восьмой семестры.

Виды учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**	
			Зачет	**Экзамен**
Контактная работа, в т.ч. контроль	**8**	66	8	–
Самостоятельная работа		222		
Общая трудоемкость		288		

4. Содержание практики

Практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Конкретное содержание практики определяется преподавателем, который осуществляет подготовку специалистов.

Освоение журналистской практики направлено на готовность студента обладать: навыками свободного владения литературной, деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; умением создавать и редактировать тексты профессиональ- ного назначения, владением одним из иностранных языков как средством делового общения; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей трудовой деятельности; способностью осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода; способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам;способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики;способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства; участвовать в проведении пресс-конференций и других акций; организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-

театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета; способностью освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации, информационно-рекламных службах; способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;способностью редактировать музыкальные программы на радио и телевидении, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также осуществлять редакторскую работу изданий общего профиля по разделам культуры и искусства; участвовать в издательской деятельности организаций культуры и искусства;способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую деятельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг);

Вопрос о программе практики, базе практики и объеме материалов студент решает совместно с научным руководителем выпускной квалификационной работы, согласовав с куратором практики на отделении. Во время прохождения практики студент обязан выполнить следующий обязательный минимум: а) написать отчет; б) написать на выбор обозрение, комментарий, корреспонденции, очерк, зарисовку, эссе, фельетон, памфлет, рецензию (6 материалов) или подготовленных и прозвучавших в эфире информационных и аналитических материалов; в) участвовать в разработке плана номера, передачи, в подготовке оригиналов к набору, монтажу, в техническом оформлении газеты, передачи; г) получить четкое представление о характере редакционной политики СМИ; д) написать отчет о практике; е) предоставить характеристику от руководителя практики в редакции, заверенную печатью организации.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по итогам журналистской и редакторской практики проводится в форме зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения организационно-управленческих заданий, а также итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения выполненной работе. Защита отчета о практике происходит перед специальной комиссией кафедры.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1. Асафьев Б. Критические статьи и рецензии. М., Л., 1967.
2. Беседы с композиторами / В. Тарнопольский, Э. Артемьев, Т. Сергеева, А. Луппов // Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 3—26.
3. Бронфин Е. О современной музыкальной критике: пособие для семинаров. М.: Музыка, 1977.
4. Ильясов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. М.: АП, 2017.
5. Курышева Т. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М.: Владос-Пресс, 2007.
6. Рахманова М. Общедоступное слово о музыке // Советская музыка. 1988. № 6. С. 45—51.
7. Селицкий А. Парадоксы «простой» музыки // Музыкальная академия. 1995. № 3. С. 146—151.
8. Серов А. Избранные статьи. Т. 1, 2. М., Л., 1950—1957. 12. Соллертинский И. Критические статьи. Л., 1963.
9. Стасов В. Статьи о музыке. М., 1980.

10. Тараканов М.Е. Музыкальной критике конец? // Советская музыка. 1967. № 3. С. 27—29.
11. Финкельштейн Э. Критик как слушатель // Критика и музыкознание. Л.: Музыка, 1975. С. 36—51.
12. Фролов С. Историческое современное: опыт научной рефлексии в музыкознании // Советская музыка. 1990. № 3. С 27—37.
13. Цукер А. И рок, и симфония. М., 1993.
14. Чайковский П. Музыкально-критические статьи. Л., 1986.
15. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей в 2-х томах. М., 1979.

Дополнительная литература.

1. Кононов Н. Автор, ножницы, бумага. 14 уроков для написания впечатляющих текстов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
2. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. М.—Л., 1964.
3. Задерацкий В. Мир музыки и мы: Размышления без темы // Музыкальная академия. 2001. № 4. С. 1—9.
4. Кюи Ц. Избранные статьи. Л., 1952.
5. Ларош Г. Избранные статьи. Вып. 1—5. М., 1974—1978.
6. О музыкальной критике. Из высказываний современных зарубежных музыкантов / Сост.-ред. В.Н. Брянцева. М., 1983.

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка:http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

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

7. Материально-техническое обеспечение практики

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Разработчик: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения, доцент

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи государственной итоговой аттестации: сформировать умение профессионально-практические задачи; показать результаты самостоятельной работы по основным видам профессиональной деятельности; обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные знания в рамках реализуемого исследовательского проекта; закрепить навыки научно-исследовательской работы в сфере профессиональной деятельности.

2. Требования, предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	*Знать:* – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;
	Уметь: – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в

	динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	*Знать:* – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;
	Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
	Владеть: – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	*Знать:* – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	Уметь: – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

	Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке	*Знать:* – о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; – формы речи (устной и письменной); – особенности основных функциональных стилей; – языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; – морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка;
	Уметь: – ориентироваться в различных речевых ситуациях; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; – воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; – понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; – выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; – делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; – заполнять деловые бумаги на иностранном языке; – вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; – вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; – поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; – выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;
	Владеть: – системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; – системой орфографии и пунктуации; – жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; – основными способами построения простого, сложного предложений

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

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

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

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

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	*Знать:* – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
	Уметь: – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
	Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	*Знать:* – основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; – нормы законодательства в области защиты информации; – методы обеспечения информационной безопасности;
	Уметь: – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; – применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; – применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;
	Владеть: – навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; – методами правовой защиты информации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	*Знать:* – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом;

	– производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
	Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
ОПК-7. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	*Знать:* – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; – направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
	Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов;
	Владеть: – приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания предметной области; – познавательными подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; – процедурами практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни общества.
ПК-1. Способен осуществлять связь со средствами массовой информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной	*Знать:* - структуру современных СМИ и их особенности; - цели и задачи современного музыкального искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и особенности их функционирования; - принципы составления текстов для печатных СМИ, радио,

культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций	телевидения, Интернет-ресурсов; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций;
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - вести подготовку к проведению рекламных акций и пресс-конференций; - создавать рекламные тексты на иностранном языке; использовать инструменты цифровой журналистики; – применять полученные знания для создания мультимедийного контента; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями прессы, участниками и руководителями творческих коллективов; - основными приемами стилистики русского языка; - навыками общения на иностранном языке; системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной журналистике.
ПК-2 Способен быть ведущим концертных программ, комментировать исполняемые в концертах (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства	*Знать:* - теорию и историю лекторского дела в России; - основы лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы подготовки вступительного слова, концерта-лекции;
	Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать лекцию и комментарии к концерту; - критически осмысливать имеющийся научный, научно-популярный и информационный материал;
	Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ; - навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным произношением, стилистикой русского языка; - владеть функционально-стилистическими разновидностями русской речи и риторическими приемами.
ПК-3. Способен проводить консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры	*Знать:* - современное состояние рынка музыкальной продукции в России и за рубежом; - принципы организации фестивалей, концертов;
	Уметь: - принципы составления концертных программ; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики

	музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
	Владеть: - собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторе, исполнителе, произведении; - взаимодействовать участниками и руководителя творческих коллективов – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
ПК-4. Способен создавать и реализовывать программы популяризации объектов нематериального культурного наследия	*Знать:* - особенности создания программ различной направленности; - принципы составления и реализации таких программ; - цели и задачи просветительской направленности; - принципы составления сценариев программ; - основы PR и рекламы;
	Уметь: - создавать сценарии программ популяризации; - готовить информационно-рекламные материалы; - участвовать в рекламных акциях и пресс-конференциях; - создавать и модерировать интернет-сайты профессиональной направленности;
	Владеть: - навыками общения с представителями творческих коллективов; - основными навыками работы с современной аудио-видеотехникой, компьютерными программами.
ПК-5 Способен освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации (СМИ), информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с	*Знать:* - структуру и примерный контент основных СМИ, - особенности их функционирования; - принципы составления текстов для СМИ: радио, телевидения, Интернет-ресурсов в разных жанрах; - основы PR и рекламы; основные форматы и инструменты цифровой журналистики; – основные методы создания мультимедийного контента; – принципы функционирования мультимедийных редакций; - знать основные правовые нормы функционирования СМИ.
	Уметь: - создавать тексты в различных жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить информационные материалы; - использовать инструменты цифровой журналистики.
	Владеть: - профессиональной этикой; - основными приемами стилистики русского языка; - системой ключевых понятий, используемых в области цифровой журналистики; – основными навыками работы с фото-, аудио-, видеоматериалами в различных компьютерных программах; – основными навыками работы с информацией в мультимедийной

требованиями, нормами, принятыми в СМИ	журналистике.
ПК-6 Способен редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и искусства изданий общего профиля	*Знать:* - основные задачи музыкально-журналистской деятельности; - жанры музыкальной журналистики; - жанровые и особенности музыкальных программ в различных видах СМИ; - тенденции и подходы в работе с музыкальным материалом при подготовке музыкальных программ; основные подходы в создании литературных текстов; - основы редакторской работы в различных СМИ.
	Уметь: - ориентироваться в проблематике и актуальных направлениях музыкального искусства; - создавать письменные тексты в различных жанрах музыкальной журналистики; осуществлять музыкально-редакторские функции в различных СМИ; - анализировать развитие музыкального искусства в историческом контексте, а также в контексте развития других видов искусства; - осознавать значение и роль информации в современном обществе; - осуществлять музыкально-критическую, а также литературную деятельность в области музыкальной журналистики; - редактировать музыкальные программы, а также тексты различных типов.
	Владеть: - навыками редактирования творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; - навыками использования новейших информационных технологий.
ПК-7. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	*Знать:* – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – формы, методы и приемы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – методики преподавания всех музыкально-исторических и теоретических дисциплин; - отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия по музыкально-историческим и музыкально-теоретическим дисциплинам; – методику выживания в экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном процессе;
	Уметь: – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

	– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы
	Владеть: – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – умением планирования педагогической работы
ПК-8. Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)	*Знать:* - принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями; - знать принципы инклюзивного образования; - особенности возрастной психологии детей и подростков; - основные принципы обучения детей с особыми потребностями;
	Уметь: – организовывать занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой их музыкального восприятия; - планировать занятие; - развивать творческие способности ребенка, его самостоятельность и инициативность, - адаптировать музыкальный материал к восприятию детей разных лет, в том числе к детей с особыми потребностями;
	Владеть: – методиками преподаваниями музыки в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, – профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины (модуля) «Музыка» в общеобразовательных организациях; – умением планирования педагогической работы; – технологиями инклюзивного обучения.
ПК-9. Способен организовывать, готовить и проводить концертные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых	*Знать:* - репертуар различных жанров, вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных составов, доступный для исполнения в общеобразовательных организациях: - принципы построения концертного мероприятия с привлечением средств других видов искусств;
	Уметь: – создавать концепцию музыкального мероприятия; - взаимодействовать с преподавателями и учащимися в процессе подготовки и проведения мероприятия;

	- организовывать репетиционную работу; - обеспечить информацию о предстоящем мероприятии;
	Владеть: – вокальными навыками и навыками игры на музыкальном инструменте; - навыками аранжировки сочинения для различных исполнительских составов.
ПК-10. Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства	*Знать:* – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	Уметь: – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.
ПК-11. Способен в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской / слушательской аудитории	*Знать:* – основы теории культуры, социологии и социальной психологии; – методы сбора и обработки информации в сфере социально-культурного функционирования;
	Уметь: – осуществлять в составе группы работу по исследованию зрительской / слушательской аудитории, результативности деятельности музыкальных коллективов и организаций, учебных заведений; – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
	Владеть: – составлять анкеты для опроса общественного мнения в профессиональной и непрофессиональной среде;
ПК-12. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность на фортепиано	*Знать:* - принципы организации самостоятельных занятий на фортепиано, - основной фортепианный репертуар разных эпох и стилей.
	Уметь: - исполнять наизусть сочинения разных жанров и стилей соло и в ансамбле; - играть с листа незнакомое произведение средней трудности, транспонировать несложные сочинения в другую тональность; - выступать в роли концертмейстера; - создавать просветительские программы, сочетающие исполнение музыкального сочинения и словесные комментарии.

	Владеть: - техническими навыками игры на фортепиано; - навыками самостоятельной работы
ПК-13. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	*Знать:* - основы теории исполнительской интерпретации; - историю развития исполнительского искусства;
	Уметь: - самостоятельно выучить музыкальное произведение, осмыслить его композицию и образный строй; - находить исполнительские средства, позволяющие раскрыть художественный смысл музыкального произведения;
	Владеть: - навыками публичного исполнения музыкального произведения.
ПК-14. Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	*Знать:* – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – способы и методы организации работы исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
	Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; – применять полученные знания в области организации управленческой деятельности;
	Владеть: – системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации; – навыками работы с нормативными правовыми документами; – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц.

Вид учебной работы	**Зачетные единицы**	**Количество академических часов**	**Формы контроля (по семестрам)**
Общая трудоемкость	9	324	8 (ГИА)

4. Содержание ГИА

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность студентавыпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного реферата) осуществляется под руководством ответственного за ведение дипломного реферата научного руководителя. Дипломный реферат как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с руководством кафедры и

всеми ответственными за ведение дипломных рефератов научными руководителями: 1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и библиографии; 2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности; 3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности. Текст дипломного реферата должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества дипломного реферата производят рецензенты, которые представляют другие кафедры вуза.

5. Требования к государственной итоговой аттестации

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются две оценки: а) оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы; б) оценка по результатам сдачи государственного экзамена. Оценки выставляются на основе обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом ректора.

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с.
2. Бакшин В.В. Основы журналистики. М.: Флинта, 2016. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72744?category_pk=27836#book_name
3. Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.
4. 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.
5. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.
6. 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.
8. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с.
9. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.
10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
11. 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.
12. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 1980. – 37 с.
13. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Реко-мендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.
14. 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.
13. Гуськова С.В. Культура речи журналиста: Практикум для студентов вызов. М.: Флинта, 2013. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72755?category_pk=27836#authors

Электронные образовательные ресурсы

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales)

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка:http://e.lanbook.com/

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: https://rusneb.ru/

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение ГИА

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

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