

Направление подготовки
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль подготовки Музыкальная педагогика

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Разработчик – Лукьянов Владислав Георгиевич, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является изучение накопленного опыта в области педагогики, подготовка выпускников к осуществлению практической деятельности в качестве преподавателей профессиональных дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях.

Задачами дисциплины (модуля) являются углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин; знакомство с методами преподавания, классификация их с выявлением наиболее эффективных приемов обучения и воспитания, направленных на развитие индивидуальных способностей и возможностей учащихся; освоение комплекса приемов работы с учащимися над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков; знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора; овладение методикой проведения уроков и логикой построения специальных курсов; расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;
	Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3 семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	36	–	3
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Музыкальное образование в России: становление и развитие

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

детей. Всероссийское хоровое общество. Современные проблемы дирижерско-хорового образования в России.

Тема 2. Хоровой класс как важнейшая дисциплина учебного цикла подготовки хоровых дирижеров

Цели и задачи хорового класса. Структура хорового класса и система его работы. Специфика учебного хора в постановке задач обучения. Две формы работы хорового класса. Хор как учебная лаборатория. Хор как учебно-концертный коллектив. Соотношение учебно-педагогических и концертно-исполнительских задач в хоровом классе. Режим и способы работы хорового класса с практикантами. Планирование репетиций. Принципы подбора репертуара. Учебный и концертный репертуар. Организация концертной деятельности. Индивидуальная работа с участниками хора. Методы проведения зачета по хоровому классу. Роль руководителя хорового класса.

Тема 3. Преподавание курса «Дирижирование»

Значение курса «Дирижирование» в профессиональной подготовке дирижеров хора. Цели и задачи курса. Роль педагога в обучении, его профессиональные и личностные качества. О специфике дирижерско-хоровой педагогики. О природе дирижирования. Классификация дирижерских жестов. Выразительные и изобразительные приемы дирижирования. Общезначимость языка жестов. Универсальность исполнительской техники. Постановка дирижерского аппарата: принципы постановки. Усвоение элементарных технических приемов. Полистилистика дирижерской техники. Классическая дирижерская техника. Романтическая дирижерская техника. Экспрессионистическая дирижерская техника. Дирижирование с палочкой. Особенности дирижирования под фортепиано. Урок по специальности: многообразии задач. Значение работы над партитурой. Этапы и разделы такой работы. Типичные ошибки в освоении дирижерской техники. Составление индивидуальных планов работы учащихся. Методы отбора репертуара. Письменные теоретические работы (аннотация произведений). Проведение внутрисеместровой аттестации. Проведение экзаменов по дирижированию.

Тема 4. Преподавание курса «Чтение хоровых партитур»

Курс «Чтение хоровых партитур» в цикле специальных хоровых дисциплин. Цели и задачи курса. Методика организации занятий. Содержание и структура занятий. Принципы составления индивидуальных планов учащихся. Особенность исполнения партитуры на фортепиано – максимальная приближенность к звучанию хора. Пение голосов. Способы исполнения партитур с различными типами сопровождения. Исполнение сложных партитур в ансамбле с концертмейстером или педагогом. Чтение партитур с листа. Методы транспонирования. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых хоровых произведений. Изучение методической литературы и учебных пособий. Характеристика зачетно-экзаменационных требований.

Тема 5. Преподавание курса «Хоровая аранжировка»

Цели и задачи курса. Сообщение теоретических знаний вокально-хоровой оркестровки того или иного вида; знакомство с различными типами хорового письма. Овладение приемами аранжировки по линии проработки элементов:

а/ выдержанный гармонический фон;

б/ движущийся гармонический фон;

в/ ритмический фон;

г/ мелодическая фигурация. Случаи применения транспонирования. Принципы подбора произведений для аранжировки. Приемы переложения музыкальных произведений, написанных для сольного исполнения с инструментальным сопровождением (романс, песня, дуэт). Самостоятельная творческая работа по обработке народно-песенных мелодий для хора различного типа и вида.

Тема 6. Преподавание курса «История хоровой музыки»

Цели и задачи курса, его значение для деятельности хормейстера. Характеристика программ курса. Междисциплинарные связи с дисциплинами специального и музыкально-

теоретического циклов. Лекционный метод преподавания. Форма беседы. Насыщенность музыкальным материалом. Организация занятий. Наличие нотного материала. Комментарии педагога по поводу прослушанных произведений. Роль концертмейстера-иллюстратора. Исполнение произведений в четыре руки. Чтение с листа хоровых произведений участниками занятий. Значение самостоятельной работы учащихся в период подготовки к семинарам. Методы проведения семинарских занятий. Выступления учащихся с докладами по заданной теме. Обучение навыкам отбора хоровых произведений для различных исполнительских и педагогических целей. Составление концертных программ. Организация контрольных занятий. Методы проведения экзамена.

Тема 7. Преподавание курса «Хороведение и методика работы с хором»

Цели и задачи курса. Хор как вокальная организация. Типы и виды хоров. Количественный состав хора. Хоровые партии и составляющие их голоса. Расстановка хоровых партий. Принципы отбора голосов. Диапазоны и тембры хоровых голосов. Основные элементы вокально-хоровой техники. Три типа певческого дыхания. Атака звука. Виды атак. Звуковедение. Штрихи. Динамика. Дикция и орфоэпия в пении. Интонация, строй и ансамбль хора. Правила интонирования ступеней лада. Мелодический и гармонический строй. Условия для естественного ансамбля в хоре. Искусственный ансамбль. Работа над хоровой партитурой в процессе разучивания хорового произведения. Домашняя работа хормейстера. План анализа хоровых партитур. Содержание, тема и идея произведения. Вокально-хоровой и исполнительский анализ. Фразировка и артикуляция в хоре. Аннотация хорового произведения. Распевка в хоре: стратегические и тактические задачи. Комплексы вокальных упражнений. Этапы работы по разучиванию произведений. Репетиции по голосам, по группам и сводно. Работа с солистами. Составление репетиционного плана на год, полугодие. Поурочное планирование. Специфика работы в различных хорах: детском, женском, смешанном, учебном, профессиональном. Организация концертных выступлений хора. Составление концертных программ. Организация семинарских и контрольных занятий. Взаимосвязь курса «Хороведение» с работой хорового класса и исполнительской практикой учащихся, а также с другими предметами специального цикла.

Тема 8. Организация и ведение дирижерской практики

Цели и задачи дирижерской практики. Виды практики: с учебным хором; с самодеятельным хором; с профессиональным (пассивная практика – наблюдение работы). Методы организации и ведения практики с учебным хором. Требования к произведениям, используемым в процессе практики. Подготовка практиканта к концерту (внешний вид, поведение). Обсуждение с практикантом результатов концерта. Специфика руководства практикой в самодеятельном хоре. Ассистентская практика в качестве помощника хормейстера. Практика ознакомления с работой опытных дирижеров. Пение в хоре. Ведение дневников.

Тема 9. Преподавание курса «Методика музыкального воспитания»

«Методика музыкального воспитания» как профилирующий курс в цикле специальных дисциплин. Цели и задачи курса. Музыкальное воспитание детей в дореволюционной России. Система музыкального воспитания в советский период. Развитие музыкально-педагогической науки. Институт художественного воспитания детей АПН. Вокальная работа с детьми. Голосовой аппарат и этапы его развития. Система вокальных упражнений. Метод Огородного Д. Е. Этапы репетиционной работы в детском хоре. Физиологические и психологические особенности детского возраста как условие проявления исполнительской интерпретации в хоре. О сценическом поведении детей. Принципы подбора репертуара в детском хоре. Музыкальная грамота и сольфеджио как раздел учебной работы в детском коллективе. Воспитание многоголосия в хоре. Педагогические принципы Д.Б. Кабалевского по музыкальному воспитанию детей в общеобразовательной школе. Организационные основы детского хорового коллектива во внешкольном учреждении. Руководитель детского хорового коллектива. Система начального хорового образования. Хоровой класс ДМШ в системе «Школа-училище-вуз». Аналитический обзор научно-методической литературы.

Выдающиеся ученые, педагоги и дирижеры в области детского музыкального образования и воспитания. Настольные книги учителя-хормейстера.

Тема 10. Ведение практики в общеобразовательной школе

Значение практики в подготовке руководителей детских хоров. Виды практики: активная – самостоятельное ведение уроков; ассистентская – работа в качестве помощника хормейстера; наблюдение – посещение уроков и изучение опыта высококвалифицированных специалистов. Методы руководства практикой. Организация практики. Базовая школа, кабинет музыки, наличие фортепиано, оборудования, наглядных и учебных пособий. Роль руководителя практики. Формы проведения зачета: контрольный урок, концертное выступление.

Тема 11. Формы и методы преподавания лекционных курсов

Характеристика лекционного метода. Единство образовательных и воспитательных задач. Типы лекций: вводные, обзорные, установочные, учебно-программные. Формы лекций: Лекция-монолог, лекция-беседа. Содержание лекции. Требования к лекции: научность, доступность, наглядность. Литературность, Лаконичность и образность языка. Структура лекции. Взаимосвязь содержания и структуры. Методы работы над лекцией. Ораторское искусство как важнейший компонент лекторского мастерства. Стиль чтения лекции. Культура речи. Контакт с аудиторией. Рациональные способы конспектирования лекции учащимися. Формы проведения семинаров. Их содержание и структура. Критерии оценки выступлений учащихся на семинарах.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методика преподавания профильных дисциплин» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 3 семестра обучающиеся сдают зачет.

Текущий контроль за освоением материала осуществляется на семинарских занятиях и посредством блиц-опросов на лекциях.

На зачете студент должен ответить на вопросы по пройденным темам, максимально полно представить материал, проявив свою личную позицию по тем или иным вопросам, относящимся к теме дисциплины (модуля).

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

Основная литература

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М., 1983
2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.
3. Алексеева М. Как читать лекцию в разных аудиториях. М., 1979
4. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 1-3. М., 1968-1977
5. Апраксина О. А. Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе. М., Л., 1948
6. Ахметьев В. П. Методика работы с академическим хором. Саратов, 2009
7. Булдакова А. В. О воспитании хоровых дирижеров // Вопросы хорового образования. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М., 1985.
8. Вопросы методики преподавания дирижерско-хоровых дисциплин в вузе культуры. Ред. П. Левандо. Л., 1985
9. Дмитревская К. Русская советская хоровая литература. Вып 1. М., 1974
10. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором. М., 1948
11. Дмитревский Г. К вопросу о воспитании дирижера хора. // Г. А. Дмитревский: дирижер, ученый, педагог. СПб., 2000.

12. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., 2009
13. Егоров А. А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. Л., 1958
14. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб., 2000
15. Ивакин М. Хоровая аранжировка. М., 2003
16. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
17. Ильин В. О методике ведения хоровой практики на начальной стадии обучения дирижера-хормейстера. // Хоровое искусство. Вып. 3. Л., 1972
18. Казачков С. А. Дирижер хора – артист и педагог. Казань., 1998
19. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
20. Карпов Ю. С. Регент церковного хора. Казань, 2010
21. Карпов Ю.С. Песнопения Божественной Литургии. Методическое пособие по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
22. Карпов Ю.С. Регент церковного хора. Лекция по курсу «Хороведение». Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.
23. Кеериг О. П. Хоровая литература. СПб, 2008
24. Коган Г. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.1, под ред. В. А. Натсон. М., 1979
25. Левандо П. Проблемы хороведения. Л., 1964
26. Ленский А. Пособие по хоровой аранжировке. М., 1962
27. Лиценко И. Техника переложения сольных вокальных произведений для разных хоровых составов. М.,1964
28. Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963
29. Локшин Д., Лаппо С. Зарубежная хоровая литература. Вып. 1-3 М., 1964, 1978
30. Луканин А. Начало двухголосного пения в школе. М., 1955
31. Лукьянов В. Г. Казанская хоровая школа в свете современных проблем исполнительства и музыкального образования. // Материалы Международной НПК «Чтения памяти С. В. Смоленского», Казань, КГК, 2013
32. Лукьянов В. Г. О некоторых постулатах музыкального исполнительства и дирижерско-хоровой педагогики С. А. Казачкова.// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Хоровое искусство в 21 веке». Казань, КГК, 2011
33. Лукьянов В. Г. Хоровой класс в системе «школа-училище-вуз»: современные проблемы музыкальной педагогики и исполнительской интерпретации. // Из педагогического опыта Казанской консерватории. Казань, 2005
34. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин.М., 1978
35. Мусин И. Техника дирижирования. Л., 1968
36. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: от древности до 21 века. М., 2003
37. О детском голосе. Ред. Н. Д. Орлова, М., 1966
38. Ольхов К. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. М., 1966
39. Полтавцев И., Светозаров М. Курс чтения хоровых партитур. М., 1964
40. Птица К. Б. Очерки по технике дирижирования хором. М., 2010
41. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М., 1970
42. Развитие детского голоса. Ред. В. Н. Шацкой. М., 1963
43. Русская музыка в полиэтническом контексте: Материалы Международной научной конференции (Казань, 27-28 октября 2012 года) / Ред.-сост. Е.В.Порфирьева, Л.А.Федотова; Казан. гос. консерватория. Казань, 2012.
44. Садовников В. Орфоэпия в пении. М., 2003
45. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.
46. Соколов В. Г. Работа с хором. М., 1964

47. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992
 48. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. М., 2002
 49. Тевлин Б. Дирижерская практика в самодеятельном хоре. // Методические записки по вопросам музыкального образования. М., 1966
 50. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. М., 1983
 51. Усова И. Хоровая литература М. 1976
 52. Чернушенко В. А. Первый русский хор. // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. Л., 1982
 53. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1952
 54. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.
 55. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Л., 1963
 56. Шереметьев В. Пение и воспитание детей в хоре. Челябинск, 1998
- Шереметьева Н. М. М. Г. Климов – дирижер Ленинградской академической капеллы. Л., 1983

Дополнительная литература

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

Электронные образовательные ресурсы.

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

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](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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.

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат педагогических наук

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;
- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;
- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;
- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевою, мотивационную и регуляторную сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций;
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

	<ul style="list-style-type: none"> – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа.
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

	<ul style="list-style-type: none"> – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПК-1 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру музыкального образования; – формы контактной работы с обучающимися; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальной педагогики; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины (модуля) по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; <p>Владеть: – методиками преподавания профессиональных дисциплин.</p>

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	36	2	–
Самостоятельная работа		72		

4. Содержание дисциплины (модуля)

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

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

- формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки;

- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и путей, способов их решения;

- изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии;

- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогики и психологии;

- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в контексте мирового образовательного пространства,

- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,

- изучение особенностей психологии музыкального творчества, психологических особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства;

- анализ специфики творческого мышления;

- изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;

- изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкальное восприятие;

- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег по профессии в совместный творческий проект;

- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики;

- раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры личности;

- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;

- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;

- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;

- анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей их применения в области музыкальной педагогики;

- анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;

- пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и образования.

Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля)

Разделы и темы:

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

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины (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. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.

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

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности.

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

4. Особенности формирования музыкального сознания.

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

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.
- Структура и классификация музыкальных способностей.
- Особенности развития музыкальных способностей.
- Музыкальность как интегративное качество.
- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.
- Понятие компенсации.
- Психология музыкальной одаренности.

6. Проблемы развития музыкального слуха.

- Структура музыкального слуха.
- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка.
- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.
- Гармонический слух. Тембровый слух.
- Особенности работы архитектурного слуха. Архитектонические музыкальные представления.

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений.
- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсбилизации, проблема цветного слуха.
- Музыкально-слуховые представления.

8. Проблемы психологии музыкального восприятия.

- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.
- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.
- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.
- Пространственные компоненты в восприятии музыки.

9. Специфика развития музыкального мышления.

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.
- Творческое мышление.
- Способы активизации мышления.
- Специфика музыкального мышления.
- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.
- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.
- Специфика развития музыкального мышления.

10. Особенности функционирования музыкальной памяти.

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.
- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и произвольное запоминание.
- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.
- Внимание в деятельности музыканта. Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание.

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.

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

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.

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

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.

- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины (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. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального обучения.

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ.
- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта
- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта.
- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопределения.

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта.
- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности.
- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.
- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.
- Метод семантического анализа.

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

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения».
- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения.

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.
- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе.
- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.
- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения.
- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе.

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.

- Понятия «творчество» и «мастерство».

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности.
- Развитие педагогического мышления музыканта.
- Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.

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 «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля: собеседования; доклады по темам курса; - написание рефератов. Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях. Формы итогового контроля-зачет (2-й семестр). Зачет проводится в форме ответов на вопросы.

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., Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с.
15. Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.
16. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с.
17. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.

18. Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с.
19. Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с.
20. Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. – 200 с.
21. Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. – 348 с.
22. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с.
23. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с.
24. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.
25. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.

Дополнительная литература

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

современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012.

19. Зими́на А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. – М.: Владос, 2000.
20. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учеб. пособие. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
21. Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2
22. Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979.
23. Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998.
24. Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. – 1963. – №2.
25. Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. – М., 1994.
26. Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9.
27. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966.
28. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978.
29. Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.
30. Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с.
31. Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992.
32. Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5.
33. Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.
34. Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с.
35. Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997.
36. Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996.
37. Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983.
38. Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1.
39. Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2.
40. Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2.
41. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
42. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л., 1947.
43. Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательных-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](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](http://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](http://rusneb.ru/) - 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) «Проблемы

музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины (модуля).

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры истории исполнительского искусства, музыкальной журналистики и медиатехнологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель и задачи курса – познакомить с основными тенденциями развития музыкальной культуры второй половины XX и начала XXI в.; ввести студентов в проблематику современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих исследований; раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной культуры; познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и социальной теории; дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках нашего времени.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: — виды научных текстов и их жанровые особенности; — правила структурной организации научного текста; — функции разделов исследовательской работы; — нормы корректного цитирования; — правила оформления библиографии научного исследования;
	Уметь: — формулировать тему, цель и задачи исследования; — ставить проблему научного исследования; — выявлять предмет и объект исследования; — производить аспектацию проблемы;
	Владеть: — основами критического анализа научных текстов.
ПК-5.	Знать:

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

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 третьего и четвертого семестров.

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)

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

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

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

Тема II Периодизация исторического процесса и место «Современности» в ряду культурно-исторических эпох.

Новое и Новейшее время и понятие «модерна» в англоязычной историографии. Идеологический характер противопоставления «Новейшей» истории и исторического «Модерна». Модерн и постмодерн.

Тема III Формационный подход к истории в музыкознании.

Формационный подход к истории и методологические предпосылки существования истории музыки в СССР.

Особенности трактовки исторического развития музыкального искусства в советском музыкознании 20—40-х гг.

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

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

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

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

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

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

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

Тема V «Классическое» и «популярное» в музыкальной культуре США и Западной Европы во второй половине XX в.

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

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

Тема VI Музыкальная наука второй половины XX в. Проблемы дисциплинарной идентичности музыковедения.

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

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

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в гуманитарной мысли XX в. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика структурализма.

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования культуры и «лингвистический поворот» в историографии.

Особенности восприятия трудов структуралистов за пределами Франции — в англоязычной и русскоязычной академической среде. Возникновение московско-тартуской семиотической школы. Деятельность Ю. М. Лотмана и ее значение для формирования новых подходов к анализу музыкального текста.

Особенности восприятия семиологических исследований музыковедами.

Радикальное переосмысление понятия «культура» в свете «символической концепции» культуры (Э. Кассирер, К. Гирц, Ю. М. Лотман). Расширение и видоизменение объекта исследования музыкальной науки.

Тема VII Массовая музыкальная культура постиндустриального общества

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».

Тема VIII Музыказнание последней четверти XX и начала XXI века

Особенности становления англоязычной университетской музыкологии и некоторые особенности понимания задач музыкальной науки во второй половине XX в.

Позитивистский характер направленности музыковедческих исследований в американских университетах 40 — 80-х гг. и его критика Дж. Керманом. «Контропозитивистский поворот» американской музыкологии и его результаты. Методологический «плюрализм» как следствие попыток «осовременивания» методов и подходов к анализу музыкального текста.

Интернационализация различных музыковедческих школ как следствие глобализации культурного пространства.

Расширение поля музыковедческих исследований. Новое понимание базовых для музыкальной науки Нового времени понятий «композитор», «опус», «автор», «исполнитель» и «слушатель». Междисциплинарность как основополагающая черта методологических установок музыковедческих исследований начала XXI в.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей аттестации: устные (доклады с презентациями); письменные (контрольные работы, тесты). Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, экзамене, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).

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

Основная литература

1. Берк П. Народная культура раннемодерной Европы // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 36— 45.
2. Майнхоф У. Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 11— 13.
3. Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83.

Дополнительная литература

1. Давыдов Ю. Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105.
2. Копосов Н. Е. Лингвистический поворот // Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. С. 284—294.

3. Чучин-Русов А. Е. Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и современность. — М., 1996. №6. — С. 71—86.
4. Kerman J. Contemplating music: Challenges to musicology. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
5. Negus K. Popular music in theory. Polity Press, 1996.
6. Taruskin R. Nationalism // The New Grove dictionary of music and musicians. 2nd edition. V. 17. 2001.

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: **Национальная электронная библиотека**

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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 – Майорова Ольга Борисовна, зав. кафедрой фортепиано, профессор

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)

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	Уметь: – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;
ПК-3.	Знать:

Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	– специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией
ПК-7. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	Знать: – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	Уметь: – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по второй семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	7	126	1	2
Самостоятельная работа		126		
Общая трудоемкость:		252		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» для обучающихся по направлению подготовки 53.04.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство» (профиль: музыкальная педагогика) построена в соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной специальности. Для музыкальных педагогов курс фортепиано является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной

деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по курсу музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории музыки. Инструмент фортепиано является главным в будущей профессиональной деятельности музыкальных педагогов, сопутствует им на всём протяжении их учебной и творческой работы. Кроме того, это возможность интерпретаторского поиска, проявления исполнительской инициативы и музыкантского самовыражения.

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых программ и планированием учебного репертуара:

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными требованиями для музыкальных педагогов;
- 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 музыкальных педагогов составляется с учётом знакомства с произведениями разных жанров и форм, включает все основные формы: полифонию, крупную форму, пьесы, ансамбли (фортепианные и камерные). 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	Этюд Пьеса	зачет	зимняя сессия
		Два разнохарактерных аккомпанемента	контрольный урок	октябрь
	2	Полифоническое произведение Крупная форма Пьеса или части Камерной сонаты	экзамен	летняя сессия

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является зачет, во втором – 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. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.
11. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 80с.
12. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно-методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с.
13. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.
14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.
15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. "Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - Казань: [б. и.], 2016. - 104с.
16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. и.], 2016. - 198с.
17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. Медведева; ред., сост. С. Д. Верховлат. - 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](http://www.rism.info))

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - 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.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

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

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методологии научного познания.

Задачи дисциплины (модуля): раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания; выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества; рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве; знакомство с основными концепциями философии искусства; умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
--	---

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 первого и второго семестров.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	6	95	1	2
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость:		216		

4. Содержание учебной дисциплины (модуля).

Наименование и содержание разделов учебной дисциплин

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

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

11	Раздел II Философия искусства в контексте истории развития философской мысли от античности до современности. Тема 1: Философия и искусство в эпоху античности	Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» Аристотеля.
12	Тема 2: Средневековая ментальность в философии и искусстве	Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический способ мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период иконоборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. Ars nova как переход к Ренессансу.
13	Тема 3: Картина мира в философской мысли и в искусстве Возрождения	Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности Северного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).
14	Тема 4: Философия искусства нового времени	Проблемы метода в философии и науке XVIIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, его учения о свободе.
15	Тема 5: Философия и идеология Просвещения в развитии науки и искусства	Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просветителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвещения (Франция, Англия, Германия, Россия).
16	Тема 6: Романтизм в истории философии и искусства	Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свободы творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения романтиков.
17	Тема 7: Немецкая классическая философия в истории культуры и искусства.	«Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении системы искусств.
18	Тема 8: Философские концепции искусства в европейской культуре XIX XXвв.	Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искусству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция апполонического и дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр, Камю).

		Фрейдизм и роль бессознательного в художественном творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
19	Тема 9: Методология исследования искусства в свете философских направлений XXв.	Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, герменевтика, структурализм и постструктурализм. Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского текста. Теория симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома»)

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, тестов и устных опросов. Промежуточный контроль имеет форму зачета в конце 1 семестра, экзамена в конце 2 семестра.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

Основная литература

1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472.
2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013
3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013.
4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008
5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с.
6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 2007. - 115 с.
7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с.

Дополнительная литература:

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

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 Исаковна, 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)

Цель дисциплины (модуля) «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.

Задачи дисциплины (модуля):

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

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

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по третий семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	11	142	2	3
Самостоятельная работа		254		
Общая трудоемкость:		396		

4. Содержание дисциплины (модуля):

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

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:

- подвергать критической оценке точку зрения автора;
- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;
- сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях;
- понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по профессиональной и научной проблематике;
- понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер классы).

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.

Устное монологическое общение

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:

- умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношении выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;
- умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств.

Устное диалогическое общение

В области диалогической речи необходимо уметь:

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;
- вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;
- аргументированно выражать свою точку зрения.
- умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.).

Письмо

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.

Он должен уметь:

- излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
- составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;
- составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получение гранта;
- вести научную переписку (в том числе через Интернет);
- писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы научного стиля.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;
- писать краткий или подробный научный текст по плану;
- писать краткое сообщение на научную тему с использованием ключевых слов и выражений,
- соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;
- правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;
- пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием;
- использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами иностранного языка;
- последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов текста;
- организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;
- использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и адресата.

Чтение

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть умениями чтения аутентичных текстов музыковедческого стиля (монографии, научные журналы, статьи, тезисы);
- владеть всеми видами чтения музыковедческой литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;
- уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста.

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, читать и понимать иностранный текст по специальности.

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:

- распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;
- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
- искать требуемую информацию по ключевым словам;
- понимать общее содержание фрагментов текста;
- прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.;
- извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и описательного) характера;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение автора;
- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;
- извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;
- пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.

Перевод

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания.

Обучающийся в магистратуре должен:

- владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации;
- иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;
- уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с соблюдением норм родного языка;
- владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста;
- пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.

Тематика научно-профессионального общения:

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его студентов в рамках следующих модулей:

1. Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.
2. Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.
3. Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции специалиста с Master и PhD.

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины (модуля), что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении иностранного языка.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

5.1 Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, тестов и устных опросов. *Промежуточная аттестация* проводится

в виде зачета по семестрам. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. *Формами текущего контроля* являются:

1. Соответствующие тесты.
2. Контрольные работы по отдельным темам.
3. Составление служебных документов.
4. Написание докладов и публичных выступлений.
5. Проведение бесед

5.2. Итоговый контроль имеет форму экзамена на 3 семестре, на котором оценивается уровень овладения магистрантами основными видами речевой деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом)

На экзамене магистр должен:

- а) показать навыки комментированного чтения профессионально-ориентированного текста в объеме 2000 печатных знаков;
- б) рассказать устную тему из области музыки и искусства;
- в) уметь вести беседу на профессиональную тему с экзаменаторами.

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. Английский язык : учебное пособие / составители М. В. Денисенко [и др.]. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105277>.
2. Морозова, Е. Н. Английский язык : учебное пособие / Е. Н. Морозова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1930-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107052>

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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.

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-прикладных технологий, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Основная цель курса «Методология НИР в области искусства» — сформировать у студента целостное представление о совокупности методов, применяющихся в сфере наук

об искусстве. В ряду задач, стоящих перед обучающимся, также находится умение ясно отделять научный метод познания от других форм познания действительности. Кроме того, предполагается, что будущий магистр получит представление о путях становления и развития научного метода.

С этой целью поставлены задачи курса:

- Определить методы научного познания;
- дать краткий исторический обзор становления научного метода;
- выявить специфические для гуманитарных дисциплин методы исследования;
- дать краткий обзор становления гуманитарных дисциплин;
- произвести краткий обзор направлений современного искусствознания (преимущественно на примере дисциплин, связанных с изучением музыкального искусства).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-5. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	Знать: — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; — дефиниции основных музыковедческих терминов;
	Уметь: — пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; — определять стратегию музыковедческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты; — самостоятельно составлять библиографию исследования;
	Владеть: — профессиональной терминологией; — методами музыковедческого анализа; — навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; — основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; — информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

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 первом семестре.

Виды		Формы контроля
------	--	----------------

учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	(по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1	-
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

I. Становление научного метода познания

1. Философия Античности и научная мысль Средневековья.
2. Становление классической науки в Нового времени.
3. Предпосылки формирования методологии.
4. Формирование научного сообщества в Западной Европе XVII—XVIII вв.
5. Становление научного метода в философии Р. Декарта.

II. Методы научного познания

1. Сущность метода.
2. Виды методов научного познания.
3. Функции методов научного познания.
4. Специальные и общенаучные методы.
5. Методы научного познания на рубеже XX — XXI вв.

III. Специфика научного метода гуманитарных дисциплин

1. Формирование основных подходов изучению человека и общества в Античности.
2. Возрожденческая «Историческая критика Библии» как предпосылка формирования историко-филологических исследований культуры.
3. Эразм Роттердамский и становление источниковедения.
4. Зарождение исторической науки Нового времени:
 - а) Шарль Дюканж и зарождение медиевистики как специальной дисциплины (модуля);
 - б) возникновение «исторической критики», деятельность Августа-Людвига Шлёцера, Бартольда-Георга Нибура и Леопольда фон Ранке;
 - в) формирование источниковедения; источниковедение и «вспомогательные» исторические дисциплины (модуля).

IV. Музыкальная наука XIX в.

1. Деятельность классиков австро-немецкого музыкознания: О. Яна, Г. Ноттебома, Ф. Шпитты.
2. Изучение истории музыки как языкового явления, представленного в виде памятников. Перенос методов филологии и «исторической критики» в музыкознание.
3. Деятельность Гвидо Адлера. Ее значение для формирования историко-музыкальных концепций конца XIX — первой половины XX в.
4. Деятельность Гуго Римана и становление академического музыкознания XIX—XX вв.

V. Музыкально-историческая наука XX в. и смежные дисциплины (модуля)

1. Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика «кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для

музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадийного характера развития музыкального искусства.

2. Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм. Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в гуманитарной мысли XX в. 3. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика структурализма.

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования культуры и «лингвистический поворот» в историографии.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля: устные (собеседование, доклад, коллоквиум); письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной теоретической работе, конспектов). В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Южак К., Баранова И. Музыкаведческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663.

2. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-00920-8.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.

5. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/) - 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)

Приводится перечень:

- оборудованных аудиторий (указывается используемое оборудование);
- аудиовизуальных, технических и компьютерных средств обучения (указываются используемые средства);
- наглядных пособий (указываются конкретные наглядные пособия);
- другое используемое оборудование

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Разработчик – Яковлев Валерий Иванович, зав. кафедрой теории и истории музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в

частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.

Основные задачи курса:

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.

2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям., композиционному, языковому и графическому оформлению.

3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ПК-5. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; — дефиниции основных музыковедческих терминов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; — определять стратегию музыковедческого исследования; — планировать исследовательскую работу; — обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; — вводить и грамотно оформлять цитаты; — самостоятельно составлять библиографию исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — профессиональной терминологией; — методами музыковедческого анализа; — навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; — основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;

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

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 первом семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	1	-
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии

Тема 1. Методология как научный феномен.

1.1 Основные подходы к пониманию методологии

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

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия

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

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

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

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.

Научные парадигмы и их методологическое значение. Натуралистский этап в науке.

Метафизические подходы к научному познанию. Классическая наука. Постнеклассическая наука и свойственные ей подходы к научным исследованиям. Т. Кун и его книга «Структура научных революций».

1.4. Основные компоненты методологии как системы

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

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

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

1.6. Сферы применения методологий

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

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

2.1 Наука как феномен.

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

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

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

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

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

2.4 Научный аппарат исследования

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

Раздел 2. Базовые категории методологии научного исследования

Тема 3. Методологический подход

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

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

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

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

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях

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

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании

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

Тема 4. Метод как методологическая категория

4.1 Методология – метод – методика

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

4.2 Общенаучные методы исследования

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

4.3 Частные и специальные методы исследования

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

Тема 5. Научные способы получения знания

5.1 Категории *метод, способ, средство*.

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

5.2 Основные способы научного познания

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

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования

6.1 Технология – понятие, сущность

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

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни.

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

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования

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

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

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

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований

Направления музыкально-педагогических исследований: метатеоретические проблемы музыкального образования, теория и история педагогики, дидактика, методы и технологии, теория и методология современного музыкального образования, дидактика, музыкальное воспитание, методика преподавания отдельных предметов, развитие музыкальных качеств,

свойств и способностей, организация учебного процесса. Работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, организация учебного процесса Подходы к музыкально-педагогическим исследованиям, их «привязка» к направлениям музыкально-педагогический исследований. Специфика применения общих методологических подходов к исследованию в музыкально-образовательной сфере.

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.

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

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

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

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.

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

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере

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

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.

Лингво-искусствознаниевая концепция «плана выражения» и «плана содержания» как основа для применения подходов к оценке музыкального исполнения. Специфика музыкального содержания. Методологическая роль положений теории музыкального содержания В.Н. Холоповой. Проблемы текстовой, жанровой, стилистической, художественно-образной

интерпретации исполнения. Интерпретационный подход: аудиовизуальные, текстовые и инструментальные аспекты исполнения. Современное и аутентичное исполнение в контексте научных подходов к их интерпретации, теоретическому обоснованию и оценке.

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

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

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

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

9.1 Методология музыкознания

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

9.2 Методология теоретического музыкознания

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

9.3. Методология исторического музыкознания

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

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

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах

Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в научном исследовании. Особенности содержания каждого раздела и их содержательного наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в выпускной теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.

Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских диссертаций. Соответствие объема глав и разделов. Государственные стандарты в оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, цитирования. Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. Содержание, структура и языковое оформление устного выступления на защите.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным планом. Формы текущего контроля: устные (собеседование, доклад, коллоквиум); письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной теоретической работе, конспектов). В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет в форме ответов на вопросы.

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

Основная литература

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011.
2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009.
3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 2014.
4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009
5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.
6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2009.

Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](http://rusneb.ru/)

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.

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Разработчик – Лукьянов Владислав Георгиевич, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель обучения магистрантов в специальном классе дирижирования заключается в воспитании дирижера высокого профессионального уровня, владеющего навыками работы с хоровыми коллективами различного состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике; способного вести преподавательскую деятельность по направлению подготовки в ссузах и вузах.

В задачи специального класса дирижирования входят:

- изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской и педагогической деятельности на уровне вуза;
- развитие полученных навыков профессионально вести репетиционную работу с хором, солистами, отдельными их группами;
- продолжение развития способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- повышение качества у дирижера художественных навыков мастерского владения хорovým коллективом во время концертных выступлений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i>

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

	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений, ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ПК-2. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в качестве дирижера-хормейстера любительского (самодельного) и учебного хорового коллектива</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижирования хором; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением; – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с любительским или учебным творческим коллективом, – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-3. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией
<p>ПК-4. Способен планировать и проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей; – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с любительским или учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
<p>ПК-6. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры</p>	<p>Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;</p> <p>Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;</p> <p>Владеть: – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов таймменеджмента; – методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.</p>

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц , 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	14	126	-	1, 2, 3, 4
Самостоятельная работа		378		
Общая трудоемкость:		504		

4. Содержание дисциплины (модуля)

1 курс

Изучение полифонических произведений (фуга, фугетта, канон, имитация и проч.).
Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной формы.

Закрепление и расширение навыков дирижирования, приобретенных в период обучения в бакалавриате на музыкальном материале большей трудности и объема.

Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимым в будущей педагогической работе учащегося-дирижера.

2 курс

Изучение хоровых произведений высшей степени сложности (часть оратории, кантата, масштабная оперная сцена или действие, оригинальные хоровые сочинения), включающих различные приемы изложения, разнообразных по музыке, стилю и жанровым особенностям.

Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (части из ораторий, оперные сцены, большие оригинальные сочинения).

Изучение и практическое ознакомление в классе с материалом учебных пособий по дирижированию (сборники, хрестоматии, отдельные произведения), необходимым в будущей педагогической работе учащегося-дирижера.

Преподаватель класса дирижирования является основным музыкальным руководителем студента на всем протяжении его обучения в консерватории. Во время занятий должны ставиться и разрешаться различные вопросы теории и практики художественного творчества и исполнительства, неразрывно связанные с процессом формирования творческого мировоззрения молодого специалиста. Развитие самостоятельности в решении вопросов, поставленных перед студентом, должно помочь музыканту в дальнейшем инициативно и творчески разрешать встающие перед ним исполнительские задачи.

В результате освоения курса студент должен освоить:

1. Анализ художественных и технических особенностей музыкального произведения, образного содержания.

2. Совершенствование приемов дирижирования имитационной полифонией (имитация, fuga, фугато), подголосочной полифонией.

3. Овладение драматургическими принципами в трактовке, единство формы и содержания.

4. Совершенствование жанрово-стилистических представлений на материале развернутых хоровых сцен и произведений а cappella.

Индивидуальный подход к студенту, как в бакалавриате, так и в магистратуре, должен найти отражение в составляемых педагогом планах работы каждого студента, в подборе включаемых в них произведений (при соблюдении общих указаний, предусмотренных в программе). На образцах хоровой литературы воспитывается художественный вкус учащегося-дирижера, формируются его основные эстетические принципы, приобретаются профессиональные навыки, растет мастерство.

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен получить знания о технологических и физиологических основах мануальной техники, учиться понимать специфику различных исполнительских стилей, изучает положения методики работы с профессиональными хоровыми коллективами, разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов. Осваивает современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства, музыкально-языковые и исполнительские особенности современных хоровых произведений,

постигает принципы формирования концертного репертуара профессионального хорового коллектива.

В процессе обучения формируется умение выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, способность обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением, грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения. Формируется навык проводить репетицию с профессиональными хоровыми коллективам различных типов, используя эффективные методы работы с хором, управлять тембровой палитрой хора в процессе исполнения сочинения, подвергать критическому анализу проделанную работу, совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора.

Магистрант овладевает мануальной техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом, комбинированными дирижерскими схемами. Оснащается коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами, овладевает новейшими педагогическими технологиями, свободным и художественно выразительным исполнением на фортепиано произведений различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности. Знакомится с представлениями об особенностях эстетики и поэтики хорового творчества, профессиональной терминологией, основами вокального мастерства

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Успеваемость магистранта и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на экзаменах и выступлениях на открытых и закрытых концертах. Одной из форм контроля являются средне-семестровые зачеты. Экзамены предусмотрены в конце каждого семестра. На экзаменах магистрант должен продирижировать программу в соответствии с требованиями курса, сыграть на фортепиано партитуру, петь голоса, приготовить музыкально-теоретический анализ исполняемых произведений, ответить на вопросы коллоквиума. Обучение завершается экзаменом – представлением художественно-творческого проекта, заключающимся в дирижировании концертной программой.

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

Основная литература

1. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967
2. Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990
3. Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998
4. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 1978
5. Мусин И. Техника дирижирования – Л., 1967
6. Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010

Дополнительная литература.

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979
2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990
3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988
4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965
5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979
6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998
7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987
8. Птица К. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. – М., 1970
9. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967
10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991
11. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](http://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: [Национальная электронная библиотека](http://rusneb.ru/) - 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).

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Разработчики – Смирнова Анна Николаевна, профессор, Монасыпов Шамиль Хамитович, профессор, Лаптева Ирина Марсельевна, профессор, Сосновская Дарья Игоревна, доцент

I. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, формирование всесторонне развитой личности исполнителя, обладающего разносторонними знаниями об музыкальных инструментах, необходимыми для работы в симфоническом, духовом и других оркестрах. Воспитание профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта.

Задачами дисциплины (модуля) являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений; совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования; результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-3. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

профессиональны м репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
	– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
	– профессиональной терминологией

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 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 3 семестр.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	14	126	-	1,2,3,4
Самостоятельная работа		378		
Общая трудоемкость		504		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Выпускник должен быть подготовлен к сольной концертно-исполнительской деятельности, работе в качестве солиста (артиста) симфонического, камерного и духового оркестров, к педагогической работе в детских музыкальных школах и средних музыкальных учебных заведениях, к музыкально-просветительской деятельности; он должен использовать свои знания и навыки в создании музыкально-художественной интерпретации концертных программ (тематических, монографических и т.д.), уметь ярко и образно ввести слушателей в мир исполняемой музыки с помощью вступительного слова, беседы, комментария и т.п.

Для формирования музыканта-исполнителя огромное значение имеют учебная и вне учебная концертная исполнительская практика, а также занятия в классе ансамбля и оркестровом классе.

Работая над произведениями как крупной, так и малой форм, студент должен практически освоить различные музыкально-исторические стили, включая современную музыкальную стилистику; изучить новые исполнительские приёмы; развить технические навыки, позволяющие исполнять музыкальные художественные произведения на высоком уровне, достигая, в итоге, виртуозности исполнения.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом. С 1 по 4 семестр формой промежуточной аттестации является экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

Промежуточный контроль осуществляется в форме:

- Технический зачёт (по гаммам и этюдам) проходит систематически с 1 по 4 семестры. (Сроки проведения технических зачётов устанавливаются решением кафедр).

- Академический вечер (малая форма).
- Экзамен (произведение крупной формы) в конце каждого семестра.

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

Программы на закрытых и открытых концертах, а также на зачётах и экзаменах исполняются наизусть.

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

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

Для освоения дисциплины (модуля) библиотека консерватории располагает специальной нотной, методической литературой, фондами аудио- и видеоматериалов. Количество имеющихся изданий обеспечивает осуществление оптимального учебного процесса. На кафедре имеются типовые и авторские учебные программы, разработанные выдающимися отечественными педагогами по данной дисциплине. В дополнение к фондам библиотеки консерватории на кафедре имеются контрольные экземпляры нотных и методических пособий, изданных российскими издательствами в последние 5 лет. Создана электронная библиотека курса (ЭБК), располагающая электронными версиями нотных сборников и учебных пособий и статей, указанных в списке рекомендованной литературы. ЭБК содержит также рекомендательный указатель нот, книг, статей и изданий по темам курса, информацию о литературных первоисточниках и фрагменты текстов, рекомендованных к изучению.

Список литературы

1. Андреев Е. О работе над продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в процессе индивидуальных занятий с музыкантами // В помощь военному дирижёру. М.: ВДФ при МГК, 1984. – Вып. 23. – С. 21 – 40.
2. Бадур-Скода Е. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре в эпоху классицизма. – М., 2000.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности в высшей нервной деятельности. – Л., 1974.
6. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах: Сб. трудов. – М., 1985. С.50-75.
7. Волков Н. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика // Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего профессионального музыкального образования / Материала науч. практ. конференции. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997.– с. 45–47.
8. Волков Н. Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата исполнителя на язычковом духовом инструменте. – М.: Научно-метод. центр по худож. образованию, 2005 – 49 с.
9. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. науч. трудов. – Л., 1987.
10. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
11. Гельфанд С. Слух. Введение в психологическую и физиологическую акустику. – М., 1984.
12. Горбачёв В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 112 – 188.
13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. – М., 1986. С.65-81.
14. Гриценко Ю. Роль объективных и субъективных факторов в исполнительстве на валторне // Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. – М., 1990.с.42-56.
15. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музгиз, 1962. – 116 с.
16. Диков Б. О работе над гаммами // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 211–231.
17. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4. – С. 71–85.
18. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете.-М.:Музыка, 1983. – 192 с.
19. Докшицер Т. Трубоч на коне. – М., 1996.
20. Должиков Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы музыкальной педагогики. – М., 1991. Вып.10.

21. Докшицер Т. Трубач на коне. – М., 1996.
22. Иванов В. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 64 с.
23. Иванов А. О нетрадиционных приёмах звукоизвлечения в кларнетном исполнительстве // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1990. – Вып. 28. – С. 96–114.
24. Иванов А. Техника непрерывного дыхания в исполнительстве на кларнете // В помощь военному дирижёру. — М.: ВДФ при МГК, 1994. – Вып. 29. – С. 38–47.
25. Иванов В. Школа академической игры на саксофоне.- Ч. 1. – М.: Брасс-коллегиум, 2003. – 150 с.
26. Иванов В. Словарь музыканта-духовика.–М.: Музыка, 2007.–128 с.
27. История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах. Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону, 1997.
28. Кириллов С. М. Готлиб. Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром // Вестник МГУКИ, 2009. - № 5. – С.230 – 233.
29. Кириллов С. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. – Самара, 2009, - Т. 11, № 4 (5). – С. 1357 – 1365.
30. Кириллов С. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений. – Автореф. канд. искусствоведения. Ростов-на Дону, 2010. – 22 с.
31. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. – Ростов-на Дону: Рост. гос. консерватория, 2010. – 345 с.
32. Майоров А. Современные выразительные средства в практике игры на саксофоне // Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспектива. – Самара: Сам. гос. академия искусств, 2004. – Вып. 3. – С. 163 – 169.
33. Маккинон. Игра наизусть. – Л., 1967.
34. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
35. Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 1975. 78 с.
36. Мясоедов В. Современные приёмы игры на саксофоне // В помощь военному дирижёру. – М.: ВДФ при МГК, 1994. –Вып. 29. – С. 48 – 69.
37. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. – 383 с.
38. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988. – 254 с.
39. Олексий В. Непрерывное дыхание при игре на деревянных духовых инструментах // Методические рекомендации для музыкальных училищ. — Киев : РМК, 1983. 16 с.
40. Орвид Г. Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства игры на трубе // Мастерство музыканта-исполнителя. – Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 186 – 210.
41. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. – М., 1958.
42. Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне.-М.:Музыка, 1977.96с.
43. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.- ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ, 2005. – 270 с.
44. Пушечников И. Особенности дыхания при игре на гобое // Вопросы музыкальной педагогики. Вып.10. – М., 1991. С.42-61.
45. Пушечников И. Искусство игры на гобое. – СПб.: Композитор, 2005 – 312 с.
46. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. – М.: Музыка, 2001. 144 с.
47. Смирнова А. Некоторые методические и исторические аспекты отечественного исполнительства на флейте. Казань, 2000.
48. Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М., 1997.
49. Терёхин Р., Апатский В. Методика обучения игре на фаготе. – М.: Музыка, 1988. – 208 с.
50. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1984.–216 с.
51. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. 2-е изд. – М., 1989. – М., 1975.
52. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1986. – 191 с.
53. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975. – 159 с.
54. Федотов А. Дыхание и некоторые вопросы музыкальной фразировки // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1975, - С. 64 – 77.
55. Федотов А. О выразительных средствах кларнетиста в работе над музыкальным образом // Методика обучения игре на духовых инструментах. — М.: Музыка, 1976. – Вып. 4.– С. 86–109.
56. Федотов А., Плахоцкий В. О возможности чистого интонирования при игре на духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964. – Вып. 1. – С. 56 – 78.
57. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1990. – 34 с.
58. Фёдоров Е. О психологической подготовке музыканта-исполнителя к концертному выступлению // Деревянные духовые инструменты (история, теория, архив). — Петрозаводск: Петрозавод. гос. консерватория, 1996. – Вып. 2. – С. 127–152.
59. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И Глинки, 2004. – 112 с.

60. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. — М.: Музыка, 1968. — 78 с.
61. Фриче В. Социология искусства. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 208 с.
62. Хамов Г. Вопросы начального обучения игре на саксофоне // Вопросы истории, теории и методики обучения игре на духовых инструментах. — Владивосток: Дальневосточный гос. ин-т искусств, 1999. — Вып. 2. — с.27–36.
63. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. — СПб.: Композитор, 2008. — 368 с.
64. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1985. — Вып. 80. — С. 22–37.
65. Шапошникова М. Постановка амбушюра саксофониста // Современное исполнительство на духовых инструментах. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1990. — С. 92–108.
66. Шингаров Г. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. — М., 1971.
67. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. — Л.: Музыка, 1973. — 104 с.
68. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского искусства // Вопросы теории и эстетики. — Л., 1973. — Вып.12. — С.
69. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. — Л.: Музыка, 1986. — 128 с.
70. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. — 36 с.
71. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. — СПб.: Композитор, 2006. — 496 с.
72. Ягудин Ю. О развитии выразительности звука // Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1971. — Вып.3. — С.193–203.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, реализующая основные образовательные программы подготовки магистров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза.

Необходимый для реализации учебной дисциплины (модуля) перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: малый концертный зал (до 150 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотрный видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Имеется кафедральный фонд литературы, дополняющий список изданий, имеющихся в библиотеке консерватории, обеспечивающих обязательную литературу. Кафедральный фонд обеспечивает потребность в дополнительной литературе для организации самостоятельной работы студентов.

Перечень технических средств обучения:

- компьютерное оборудование для прослушивания и тиражирования аудиозаписей и видеоматериалов,
- электронная библиотека курса,
- доступ к Интернет-ресурсам.

Казанская консерватория обеспечена условиями для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Разработчик – Варшавская Нина Петровна, профессор кафедры вокального искусства

1. Цель и задача дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является оснащение дирижеров практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом.

Задачей курса является обучение студентов основам физиологии голосового аппарата, навыкам управления своим голосовым аппаратом. Результатом занятий в классе вокальной подготовки должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение других исполнителей. Приобретение вокальной техники предполагает выработку правильного певческого дыхания, достижение свободного положения гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами, координацию управления голосом по всему диапазону. Правильная работа голосового аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точностью интонации, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в процессе занятий над

постановкой голоса одновременно с практической работой и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех необходимых приемов голосообразования и голосоведения.

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 разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-3. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по второй семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	36	-	2
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Упражнения

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

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

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

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

Вокализы

Вокализы входят в экзаменационные требования при обучении певца. На начальном этапе работа над вокализами может предшествовать разучиванию произведений с текстом.

Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются, наряду с упражнениями, основной базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией.

Пение различных вокализов необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и основной для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания и степень тембральной насыщенности звука, чтобы владеть большим диапазоном динамических и тембральных выразительных средств. В дальнейшем это подводит певца к художественно-выразительному пению произведений с текстом.

Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания.

Изучение произведений с текстом

Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимся новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам.

Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих составляющих придается очень большое значение. Упражнения и вокализы, предшествующие работе над произведением с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств.

Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею произведения.

В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с возможностями учащегося.

1 семестр

В течение семестра учащийся должен пройти: 2-3 вокализа, 4-5 несложных произведений с текстом. Преподавателю необходимо всесторонне изучить общие профессиональные данные учащегося: музыкальность (слух, память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить состояние его здоровья в связи с индивидуальными возможностями развития голоса; выявить основные недостатки голосообразования (зажатая глотка, горловой или носовой призыв, напряженная или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и т.д.).

Перед учащимся стоят следующие задачи:

Овладение навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а также навыками округленного звучания голоса (в среднем регистре); развитие умения формировать певческие гласные и согласные, вначале в среднем регистре; приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания вокализов и произведений, а также умения добиваться чистоты интонации.

При подборе соответствующего уровню подготовленности учащегося репертуара преподаватель должен учитывать не только диапазон, tessitura, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но также в большой степени особенности их эмоционально-художественного содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует включать эмоционально насыщенные произведения.

2 семестр

В течение семестра учащийся должен пройти:

1-2 вокализа (более сложных, чем на 1 курсе); 4-6 нетрудных вокальных произведений с текстом. Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:

Сопрано до 1 – фа 2, меццо-сопрано си бемоль малой – ми бемоль 2, тенор до малой – фа диэз 1, баритон си бемоль большой – ми 1, бас соль большой – до-ре 1;

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;

- гибкость, подвижность голоса.

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания текста, общего настроения произведения; подчеркивание кульминации, логических ударений, акцентов на словах. При этом особое внимание следует уделять правилам орфоэпии, осуществляя связь с предметом «Культура речи».

При выборе вокального репертуара следует избегать широкого диапазона мелодии, слишком высокой или низкой tessitura, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука.

На заключительном зачете в конце 4 семестра студент должен показать «оперный», тембрально-оформленный звук в диапазоне не менее указанного, точную атаку звука,

владение основами кантилены, чистую интонацию, владение динамическими оттенками в средней части диапазона, музыкальное и выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных вокализов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающиеся получают полноценное представление о физиологическом строении органов голосового аппарата и их взаимодействии в певческом процессе, закономерностях развития вокально-музыкальных способностей певцов, методических принципах работы с голосом, музыкально-языковых и исполнительских особенностях вокальных произведений различных жанров и стилей, причинах различных вокальных недостатков, встречающихся в вокальной практике и основных принципах работы над их устранением, приемах результативной самостоятельной работы над произведением, вспомогательном вокальном педагогическом репертуаре для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных занятиях.

Успешное освоение дисциплины (модуля) позволяет выпускнику управлять своим голосовым аппаратом, определять тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу полученный результат и проделанную работу.

Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины (модуля), позволяет овладеть теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, представлениями о специфике звуковедения характерного для различных музыкальных стилей.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра обучающиеся сдают экзамен.

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

Список литературы

1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923
2. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960
3. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956
4. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978
5. Быков О. «Бельканто и дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1
6. Вербов А. «Техника постановки голоса»
7. Вокализы для сопрано / Сост. В.Томилина. М., 1973, вып. 2
8. Вокализы для тенора / Сост. В.Томилина. М., 1975, вып. 4
9. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-7 (сборник)
10. Гарсиа М. «Школа пения»
11. Глинка М. «Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и вокализы-сольфеджио. М. Кифара.1997
12. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца».
13. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2000
14. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, 1966, ч. 1 и 2
15. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964
16. Линклэйтер К. «Освобождение голоса» 1993
17. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936
18. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987
19. Морозов В. «Техника резонансного пения»

20. Назаренко И. «Искусство пения». М., 1968
21. Павлицева О. «Методика постановки голоса»
22. Панофка Г. «Искусство пения»
23. Панофка Г. 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961
24. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980
25. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1982
Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950
26. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978
27. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950
28. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1973
29. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971
30. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972
31. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982
32. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980
33. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982
34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975
35. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977
36. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1979

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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).

АНСАМБЛЕВОЕ ИСКУССТВО

Разработчик: *Галева Динара Шамилевна, профессор*

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - подготовка студентов для деятельности в качестве артистов-исполнителей, выступающих в составе ансамблей различного типа, преподавателей по классу ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В задачи дисциплины входит практическое освоение и подготовка к концертному исполнению камерно-инструментальных сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох, овладение методикой репетиционной работы в ансамбле, формирование навыков ансамблевого исполнительства, воспитание специалистов, знающих и пропагандирующих камерно-инструментальное искусство.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины Ансамблевое искусство направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	Уметь: – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

		– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПК-3. Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать:	– специфику различных исполнительских стилей;
		– разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов;
		– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
	Уметь:	– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
		– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Владеть:	– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
		– навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
		– профессиональной терминологией

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц , включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по второй семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	4	36	-	2
Самостоятельная работа		108		
Общая трудоемкость:		144		

4. Содержание дисциплины.

В ряду дисциплин исполнительского цикла ансамбль занимает одну из ведущих позиций, так как способствует воспитанию этики и культуры профессионального общения - важнейших составляющих воспитания музыканта. Ансамблевое исполнительство требует от участников коллектива поиска общей исполнительской манеры, чёткого понимания соотношения общих целей и личной инициативы. Учит студентов понимать разницу между творческим переживанием и сопереживанием, учит их увлекаться идеями партнёра, уметь поддержать его; создаёт в среде молодых музыкантов атмосферу творческого содружества, воспитывает слуховой самоконтроль и исполнительскую ответственность учащихся.

Профессиональная подготовка ансамблиста имеет некоторые особенности, которые обусловлены самой спецификой этого вида музицирования. Так как в ансамбле объединяются инструменты, имеющие разную природу звукоизвлечения, то от партнеров, играющих на этих инструментах, требуется одинаковость в принципах выполнения штрихов, способов интонирования тождественных мелодических построений, ощущение и реализации метроритмических и темповых закономерностей сочинения, сбалансированность динамики. В процессе занятий приобретаются и совершенствуются навыки совместной ансамблевой

игры, приходит понимание стиля и формы исполняемых сочинений, студенты приобщаются к богатейшей сокровищнице музыкальной культуры – камерно-инструментальной музыке, что способствует расширению их художественного кругозора и воспитанию подлинного художественного вкуса.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Ансамблевое искусство» установлен в соответствии с учебным планом. В первом и третьем семестрах формой промежуточной аттестации является зачет, во втором и четвертом семестрах - экзамен. Формой текущей аттестации являются внутрисеместровые зачеты.

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.

Список литературы

Основная литература

1. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М., 2009;
2. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник статей (составитель К.Х.Аджемов.) М., 1979;
3. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., 1961;

Дополнительная литература

1. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие: для студ. и аспирантов муз. вузов / сост. Н.А.Матвеева; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 56с.
2. Матюшонок И. Соната для скрипки и фортепиано в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века: учебно-методическое пособие / И. Матюшонок; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 40с.
3. Храмова И.М. Камерно-инструментальные ансамбли Брамса: монография / И.М.Храмова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород, 2012. - 292с.
4. 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.
5. Степанова Е.В. Камерно-инструментальные сочинения Н.А. Римского-Корсакова в контексте Национальной музыкальной традиции последней четверти XIX века: автореферат дис. ... канд. ис-кусствоведения: 17.00.02: защищена 26.12.2016 / Е. В. Степанова; Санкт-Петербургская консерватория. - СПб, 2016. - 21с.
6. Янкус А. Фугато в струнных квартетах Й. Гайдна / А. Янкус; науч. ред. К. Южак; Петрозаводская консерватория. – СПб: [б. и.], 2004. - 110с.: нот.
7. Камерные ансамбли: для скрипки, виолончели и фортепиано: для учащихся старших классов ДМШ, музыкальных колледжей / сост. О. В. Фадеева. - СПб. Союз художников, 2011. - 34с.
8. Гудожникова О.Н. Соната для виолончели и фортепиано в отечественной музыке XIX - XX веков: эволюция и особенности стиля: автореферат дис. ... канд. искусствovedения: 17.00.02: защищена 20.05.2017 / О. Н. Гудожникова; Магнитогорская консерватория. - Магнитогорск, 2017. - 23с.

9. Камерно-ансамблевое исполнительство. История, теория, педагогика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 30 сентября 2016 года) / Казанская консерватория; сост.: Д. Ш. Галеева, О. П. Степанова. - Казань, 2017. - 172 с.
10. Осипенко О. А. Музыкальный тематизм струнных квартетов Д. Д. Шостаковича: жанровый генезис и се-мантика: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 26.05.2018 / О. А. Осипенко; Магнитогорская консерватория. - Красноярск, 2018. - 26 с.
11. Давидян, Р. Р. Квартеты Шостаковича. Исполнительский анализ [Текст] / Р. Р. Давидян ; авт. предисл., ред., коммент. И. В. Степанова. - М. : Фортуна ЭЛ, 2013. - ISBN 978-5-9582-0058-0 : Б. ц.
12. Гайдамович Т. А. Русское фортепианное трио. М., 2005;
13. Гайдамович Т. А. Фортепианное трио Д. Шостаковича. (История создания, комментарии, советы исполнителям) Избранное. М., 2004;
14. Благоев Д. Современные тенденции в развитии советского камерно-ансамблевого исполнительства. - В сб.: Музыкальное исполнительство. Вып. 10. - М., 1979;
15. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. М., 1961;
16. Бондурянский А. З. Фортепианные трио Брамса. М., 1986;
17. Гайдамович Т. А. Виолончельные сонаты Бетховена. М., 1981,
18. Гайдамович Т. А. Инструментальные ансамбли. М., 1960;
19. Гайдамович Т. А. Фортепианные трио Моцарта. М., 1987;
20. Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля М., 1966;
21. Миронов Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения М., 1974;
22. Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М., 1963.

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, профессор, доктор искусствоведения

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели и задачи курса «Музыкальные стили в исполнительских интерпретациях» состоят в необходимости дать студентам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.

В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.

Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и хронологической периодизации.

Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.

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

- изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;
- рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;

- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох;
- анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- рассмотрение репертуара (в особенности XX века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;
- исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля)

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях

	эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

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 во 2 семестре.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	3	36	2	-
Самостоятельная работа		72		
Общая трудоемкость:		108		

4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.

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

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

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.

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

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

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.

Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель – слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв.

Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и “Secondo prattica”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. Особенности формирования инструментальных ансамблей. Basso continuo. Появление оперы и театрализация исполнительского искусства.

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.

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

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты.

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

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

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

Аутентичные инструменты.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.

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

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

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

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной музыки), различного

общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание ряда новых музыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи – средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения музыкальной культуры в обществе.

Тема 7. Исполнительские стили XX века.

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

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

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на киноплёнке. Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука по отношению к слушателю.

Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии развития музыкального искусства.

Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация.

Искусство в эпоху интернета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клиповое мышление». Проектные принципы в музыкально-исполнительском искусстве.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальные стили в исполнительских интерпретациях» установлен в соответствии с учебным планом. В конце семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (доклады с презентациями); письменные (контрольные работы, тесты). Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов).

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

Основная литература

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1995. – 432 с.
2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт феноменологического исследования). – М.: Библиос, 1992. – 168 с.
3. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., Палладио., 2018. – 258 с.
4. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 с.
5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века). – М.: Московская гос. консерватория, 1997. – 571 с.
6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с.
7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 с.: нот.

8. Бозэций, А.М.С. Основы музыки/ А.М.С. Бозэций; подготовка текста, пер. с латинского и комментариев С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ "Московская консерватория", 2012.
9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.
10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с.
11. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с.
12. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. Новгород: Деком, 2000. – 448 с.
13. Дулат-Алеев В.Р. Структурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008.
14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170.
16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства [Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..
17. [Задерацкий, В.](#) Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. консерватория. - М.: Музыка, 2008.
18. [Задерацкий, В.](#) Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: Музыка, 1980 287с.
19. История зарубежной музыки. XX век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с.
20. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: Композитор, 2007. – 377 с.
21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634).
22. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550).
23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М.
24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с.
25. [Лебедев, С.](#) Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с.
26. [Лобанова, М.](#) Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена времени).
27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 2012. - 202 с.. - (Философские технологии).
28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 624 с.
29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М: Русский путь, 2002. - 294 с.
30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с.

31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. Панаиотиди // [Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1.](#) - С.4-17; 2011.-№2.-С.4-17.
32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и fuga. История. Теория. Практика: учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Fuga: её логика и поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот.
33. [Соколов, А.](#) Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества: исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с.
34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 1975. - 201 с.
35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.
36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с.
37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 20
38. [Холопова, В.](#) Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с.
39. [Холопова, В.](#) Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200
40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис... д-ра искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с.

Дополнительная литература.

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с.
2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - К., 1988.
3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных.
4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975.
5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980.
6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных.
7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 с.
8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 69-86.
9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004:
10. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом русском театре (с. 189-202).
11. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая опера (с.129-152).
12. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-315).
13. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); Концертная жизнь (с. 251-280).
14. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 322-

369).

15. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный театр (с. 235-300).

16. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная жизнь (с. 336-407).

17. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь (с. 290-391).

18. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с.

19. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 1981.

20. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 1989.

21. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17.

22. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967.

23. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982.

24. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23.

25. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 9-16.

26. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с.

27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983.

28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - М.: Музыка, 1972. - 204 с.

29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988.

30. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia

31. XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).

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

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

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 ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Разработчик: Хадеева Елена Николаевна, зав. кафедрой истории музыки, кандидат искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).

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

	<ul style="list-style-type: none"> – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений, ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

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

Очное обучение

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	70	1	2
Самостоятельная работа		38		
Общая трудоемкость		108		

4. Содержание дисциплины (модуля).

Тема 1. Исторические стили в исполнительских интерпретациях.

Средневековые образцы культовых и внекультовых форм музицирования. Преобладание коллективного музицирования. Хоровое пение а сарелла, 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 3. 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 3. 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 4. Стилиевое 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, сложнотонального 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 5. 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 исполнительских искусств» установлен в соответствии с учебным планом. Формы промежуточной аттестации.

Формы текущей аттестации:

- устные (доклады с презентациями)
- письменные (слуховые контрольные работы, тесты)

Зачет выставляется по итогам работы в семестре на основе представления всех заданий для самостоятельной работы.

Экзаменационная (зачетная итоговая) 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.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Лукьянов Владислав Георгиевич, зав. кафедрой хорового дирижирования

1. Цели и задачи практики

Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у магистрантов; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.

В задачи хоровой практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне концертно-исполнительской работы; ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование

хорового репертуара; развитие творческого отношения к деятельности руководителя хорового коллектива, артиста хора и ансамбля.

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командной работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач; – навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений, ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ПК-2. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в качестве дирижера-хормейстера любительского (самодеятельного) и учебного хорового коллектива</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы мануальной техники; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижирования хором; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;

	<ul style="list-style-type: none"> – управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой дирижирования и методикой работы с любительским или учебным творческим коллективом, – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами; – профессиональной терминологией.
ПК-3. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией
ПК-4. Способен планировать и проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей; – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с любительским или учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.
ПК-6. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	<p>Знать: – принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; – основы менеджмента в области культуры; – особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; – методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; – способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;</p> <p>Уметь: – проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; – работать с объектами интеллектуальной собственности;</p> <p>Владеть: – навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; – навыками использования принципов таймменеджмента; – методами ведения и планирования финансовохозяйственной деятельности; методикой проектирования</p>

	стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
ПК-7. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	Знать: – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
	Уметь: – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
	Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 33 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с первого по второй семестры.

Виды учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Контактная работа, в т.ч. контроль	33	8	1,2,3,4	–
Самостоятельная работа		1180		
Общая трудоемкость:		1188		

4. Содержание практики

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

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу студента (подготовку к концертным выступлениям), выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а также в сторонних образовательных организациях и учреждениях культуры.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий.

Видами учебной работы исполнительской практики являются:

- а) совершенствование исполнительского мастерства;
- б) повышение уровня исполнительской культуры;
- в) формирование профессионального репертуара;

- г) развитие навыков самостоятельного музицирования;
- д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности;
- е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры.

Учебная исполнительская практика реализуется в форме практических занятий - групповые занятия, сводные репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый магистрант обязан изучить определенный репертуарный минимум.

В каждом семестре устанавливается план концертных мероприятий с участием магистранта и порядок работы над репертуаром. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании выпускающей кафедры. Количество разовых выступлений не ограничено. Концертные выступления проводятся в концертных залах Консерватории или иных концертных площадках.

Итоговый зачёт выставляется на основе участия магистранта во всех выступлениях, запланированных в течение учебного периода.

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

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

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

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

Руководитель практики (заведующий практиками):

- разрабатывает общевузовские программы практики;
- анализируют ведение отчетной документации студентов по учебной практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной исполнительской практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по учебной исполнительской практике; б) объем и уровень концертного репертуара магистранта; в) количество концертных выступлений.

Итоговой контроль осуществляется в 4 семестре в форме суммарного количества концертных программ магистранта, оформления отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1 Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научно-практических конференций / Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.

2 Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором. Элементарный курс – М.; Л., 2007.

3 Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010.

4 Казачков С. Дирижер хора – артист и педагог. – Казань, 1998

5 Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – Казань, 1967

6 Казачков С. От урока к концерту. – Казань, 1990

7 Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М.; Л., 2010

8 Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.

9 Хоровое искусство в 21 веке: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, КГК, 2011

10 Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции (Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.

Дополнительная литература

1. Анисимов А. Дирижер-хормейстер. – Л., 1979

2. Васильев В. Очерки о дирижерско-хоровом образовании. – Л., 1990

3. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. – М., 1988

4. Малько Н. Основы техники дирижирования. – Л., 1965

5. Ольхов К. Вопросы дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров. – Л., 1979

6. Памяти А.В. Свешникова / Составитель С. Калинин. – М., 1998

7. Памяти Н.М. Данилина. Письма. Воспоминания. Заметки / Сост. А. Наумов. – М., 1987

8. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967

9. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961

10. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., 1991

Электронные образовательные ресурсы.

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение практики

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Разработчик – Лукьянов Владислав Георгиевич, профессор

1. Цели и задачи практики

Цель курса производственной педагогической практики – подготовка магистранта к педагогической работе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских

школах искусств, музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных магистрантами в теоретических курсах, курсе методике, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося педагога.

В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной, средней и высшей ступеней обучения; овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий; навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; – закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; – сущность и структуру образовательных процессов; – способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; – основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

	<ul style="list-style-type: none"> – традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования; – составлять индивидуальные планы обучающихся; – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; – вести психолого-педагогические наблюдения; – анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; – методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; – правильно оформлять учебную документацию; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; – умением планирования педагогической работы; – навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; – навыками воспитательной работы.
<p>ПК-1 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования в области музыкальной педагогики и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – цели, содержание, структуру музыкального образования; – формы контактной работы с обучающимися; – специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкальной педагогики; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить с обучающимися групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; – организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; – правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; – преподавать дисциплины (модуля) по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методиками преподавания профессиональных дисциплин.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется 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	6	4	4	-
Самостоятельная работа		212		
Общая трудоемкость:		216		

4. Содержание практики

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах), общеобразовательных учреждений.

Занятия по педагогической практике проводятся на базе Консерватории или в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях, средних профессиональных учреждениях. К аудиторной форме проведения педагогической практики могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской практики. К внеаудиторным относятся часы самостоятельной работы магистрантов-практикантов, связанные с подготовкой к проведению уроков с обучающимся. Аудиторная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане.

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

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

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

Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуаций учебного или воспитательного характера.

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

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

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

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

Руководитель практики (заведующий практиками):

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

- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены);

- осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовок договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории.

В начале прохождения практики (в 3 семестре), практикант получает план-график прохождения производственной педагогической практики и индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании подробно указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по семестрам).

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

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

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

- информационно-разъяснительный,
- когнитивный,
- креативно-проектный,
- подготовительный,
- практической реализации,
- аналитически-обобщающий.

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

Практические занятия с обучающимися (3, 4 семестры). Во время практического занятия магистрант проводит урок, непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и умений.

Самостоятельные занятия студента. В процессе самостоятельных занятий магистрант осуществляет:

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

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

Структура процесса прохождения педагогической практики.

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

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

Когнитивный – связан с необходимостью познания: а) специфики педагогической деятельности в вышеуказанных образовательных организациях, б) общих и индивидуальных психических свойствах определенного контингента обучающихся; в) требований к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей организации занятий.

Креативно-проектный – обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока.

Подготовительный – связан с подготовкой практиканта к проведению урока. Он предполагает: а) изучение репертуара и терминологии; б) поиск информации, имеющей дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях; в) подготовку инструктивного материала, нотных пособий, д) создания презентаций, записей с исполнением изучаемого произведения; е) выбором путей и методов развития музыкальных и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных способностей и т.д.); ж) репетицию предстоящего урока, в процессе которой намечаются и отрабатываются его основные моменты.

Этап практической реализации – с непосредственной реализацией магистрантом педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации.

Аналитически-обобщающий – с анализом прошедшего урока, выявлением недостатков и успехов, с предварительной постановкой задач на следующий урок; с мотивированием практиканта к педагогической деятельности.

Педагог осуществляет консультирование практикантов в конце урока и перед его проведением. Подготовительная работа осуществляется магистрантом самостоятельно в соответствии с рекомендациями педагога.

Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, поскольку содержание каждого урока и процесс подготовки к нему требуют использования в комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою очередь, могут иметь специфическое содержательное наполнение.

Решение педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения.

Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по представленным в дневнике записям педагогической практики, обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ).

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 4 семестре. Магистранты – практиканты проводят тематический открытый урок с обучающимися; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность магистрантов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.

Одним из важных направлений контроля является отчетная документация практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Список литературы

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса: Учеб. пособие. М., 1983
2. Емельянов В. Развитие голоса. СПб. 1996.
3. Кирнарская Д. Музыкальные способности- М.: Таланты-XXI век, 2004.
5. Морозов Л Школа классического вокала М. ; Краснодар : Лань ; Планета музыки, 2008.
6. Никольская – Береговская К. «Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века», М., 2003.
7. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором М.. Академия, 2003.
8. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Г.М. Цыпина. - М. : Академия, 2003.
9. Стулова Г. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором. М., 2005
10. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. М.. ВЛАДОС, 2002.
11. Полякова Н. И. Сольное академическое детское пение: охрана и развитие голоса, выбор репертуара: Автореф. дис... канд. искусствоведения. М., 2011.
12. Савельева Г. В. Исполнительские традиции Харьковской хоровой школы: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Харьков, 2012.
13. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.-М.: Владос, 2003.
14. Казачков С.А. От урока к концерту. Издательство Казанского университета 1990.
15. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2006
16. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва 1997
17. Попков А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в процессе обучения в вузе: Автореф. дис... канд. пед. наук. – Краснодар, 2009.
18. Пучко-Колесник Ю. В. Деятельность дирижера-хормейстера как социо-культурный феномен: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – Киев, 2009.
19. Ткач Ю. С. Индивидуальный исполнительский стиль дирижера-хормейстера: теоретический и практический аспекты: Автореф. дис...канд. искусствоведения. – Киев, 2012.
20. Федоров М. В. Дирижерская интерпретация музыкального произведения (генезис и эволюция): Автореф. дис. д-ра искусствоведения. Ростов н /Д, 2011.

Электронные образовательные ресурсы.

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

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](https://rusneb.ru/)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение практики

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)

Разработчик – Яковлев Валерий Иванович, зав. кафедрой теории и истории музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, профессор

1. Цели и задачи практики

Цель научно-исследовательской работы – совершенствование навыков аналитической деятельности и их практическая реализация в пространстве научного текста.

Задачи научно-исследовательской работы:

- применить в рамках собственного исследования знания, полученные в ходе изучения основных теоретических и практических дисциплин;
- самостоятельно провести научное исследование на всех этапах;
- провести апробацию результатов научного исследования..

2. Требования к уровню освоения содержания практики

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
	<i>Знать:</i>

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<i>Владеть:</i> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного исследования;
	<i>Уметь:</i> – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектиацию проблемы;
	<i>Владеть:</i> – основами критического анализа научных текстов.
ПК-5. Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	<i>Знать:</i> – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; – дефиниции основных музыковедческих терминов;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; – определять стратегию музыковедческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – методами музыковедческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства.

3. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется 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	12	63	1,2,3,4	

Самостоятельная работа		400		
Общая трудоемкость:		432		

4. Содержание практики

Содержание научно-исследовательской работы включает в себя разработку проблематики и темы научной работы, определение предмета и ракурса исследования, направленного на изучение народной традиционной музыкальной культуры, разработку основной проблематики исследования, постановку задач и определение методов их решения, уточнение темы и структуры научной работы, составление библиографических перечней и предварительное изучение источников, последовательную разработку основной проблематики научной работы согласно уточненному плану, отбор, организацию и оформление приложений к научной работе. Кроме того, в рамках научно-исследовательской работы осуществляется подготовка текстов научных докладов для выступления на научных и научно-практических конференциях, а также статей для публикации в научных сборниках.

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль за ведением научно-исследовательской работы осуществляется назначенным заведующим кафедрой научным руководителем в течение всего времени обучения магистранта. Магистерская диссертация как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах магистрантов с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение магистерских диссертаций научными руководителями.

Итогом научно-исследовательской работы является создание магистерской диссертации, текст которой должен отвечать требованиям, регламентирующим структуру, проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества научно-исследовательской работы производят рецензенты, представляющие не только кафедру, на которой данная работа выполнена, но и другие кафедры вуза. Помимо представления текста диссертации, студент должен представить данные об апробации исследования, включающей как прошедшие кафедральные обсуждения, так и выступления с докладами на научных конференциях.

Примерный уровень требований:

1 курс, 1 семестр

Зачетные требования заключаются в предоставлении плана-проспекта диссертации, который представляет собой реферативное изложение в логическом порядке содержания её разделов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал. Обязательным параграфом плана-проспекта является библиографический список изучаемых литературных источников.

1 курс, 2 семестр

Зачетные требования заключаются в предоставлении не менее 50 % текста диссертации.

2 курс, 3 семестр

Зачетные требования заключаются в подготовке предварительного доклада по результатам диссертационного исследования, в котором раскрывается существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы и ответы на вопросы по материалам доклада.

Структурно доклад состоит из трех частей. Первая повторяет введение диссертации, в котором раскрываются смысловые аспекты, актуальность выбранной темы, описание научной проблемы, формулировка цели исследования. Там же указываются методы, способствующие получению фактического материала диссертации, её состав и общая структура.

Вторая часть характеризует каждую главу диссертации, обозначая итоговые результаты и критические сопоставления и оценки.

Заключительная часть строится по тексту заключения диссертации, обобщая основные выводы работы и рекомендации.

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы, необходимые для обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций.

Материалы доклада предоставляются членам экзаменационной комиссии для ознакомления за неделю до экзамена.

2 курс, 4 семестр

Зачетные требования заключаются в предоставлении окончательного текста диссертации, оформленной по установленной форме.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50691>.

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — [Электронный ресурс] // Режим доступа www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1

Дополнительная литература

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. — Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. — Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2>

Электронные образовательные ресурсы

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

Ссылка: www.rism.info

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

Язык: английский, немецкий, французский

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»

Ссылка: <http://e.lanbook.com/>

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

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС:

Музыка и Театр - Издательство Композитор

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки

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

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.

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

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года

Язык: русский

3. Ресурс: [Национальная электронная библиотека](#)

Ссылка: <https://rusneb.ru/>

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

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера

Срок подписки: бессрочный

7. Материально-техническое обеспечение практики

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

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

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