Приложение 3
к ООП 53.04.01 СТР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4590FA1E0F501FA255AE9312675DA5B9
Владелец: Шкарупа Валерий Дмитриевич
Должность: Ректор
Организация: ФГБОУ ВО "Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"
Действителен: с 15 ноября 2022 г. по 8 февраля 2024 г.

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.Б. Обязательная (базовая) часть

Б.1.Б.1 Философия науки и искусства
Б.1.Б.2 Иностранный язык
Б.1.Б.3 Основы государственной культурной политики Российской Федерации
Б.1.Б.4 Методика научной работы
Б.1.Б.5 Специальный инструмент
Б.1.Б.6 Камерный ансамбль
Б.1.Б.7 Методика преподавания дисциплины «Специальный инструмент»
Б.1.Б.8 Методика преподавания дисциплины «Камерный ансамбль»

Б.1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)

Б.1.В.1 Эстетика и теория искусства
Б.1.В.2 Основы экономики, менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере
Б.1.В.3 Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры
Б.1.В.4 Исполнение произведений композиторов XX века
Б.1.В.5 Современная музыка

Б.1.В.Э Элективные дисциплины

Б.1.В.Э.1 Анализ явлений исполнительского искусства // Исполнительская интерпретация музыкального произведения
Б.1.В.Э.2 Исполнение музыки классицизма // Исполнение музыки барокко
Б.1.В.Э.3 Правовое обеспечение арт-деятельности // Связи с общественностью в области искусства
Б.1.В.Э.4 Слуховой анализ концертного репертуара // Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением

Б.1.В.Ф Факультативные дисциплины

Б.1.В.Ф.1 Компьютерный нотный набор и вёрстка
Б.1.В.Ф.2 Персональный менеджмент в музыкальной деятельности

Блок 2 ПРАКТИКА

Б.2.Б. Обязательная часть

Б.2.Б.У. Учебная практика

Б.2.Б.У.1 Педагогическая практика
Б.2.Б.У.2 Исполнительская практика

Б.2.Б.П. Производственная практика

Б.2.Б.П.1 Педагогическая практика
Б.2.Б.П.2 Преддипломная практика

Б.2.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)

Б.2.В.У. Учебная практика

Б.2.В.У.1 Исполнительская практика

Б.2.В.П. Производственная практика

Б.2.В.П.1 Научно-исследовательская работа

Блок 3 ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников

«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Философия науки и искусства»

для подготовки по направлениям
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»)
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»)
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»)
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Макаров Дмитрий Игоревич
Доктор философских наук, профессор УГК

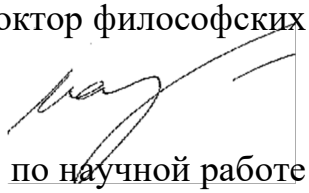
Программа по дисциплине «Философия науки и искусства» подготовки магистров составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»), 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»), 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение») – магистратура.

Программа входит в обязательную (базовую часть) Блока 1 учебного плана.

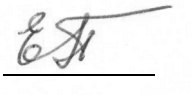
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Д.И. Макаров, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
   - 3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
   - 3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1. Программные требования по курсам и семестрам
2. Общие требования к экзаменам
   - 2.1. Вопросы к экзамену по итогам осеннего семестра
   - 2.2. Вопросы к экзамену по итогам весеннего семестра
3. Отчетность по самостоятельной работе магистрантов
   - 3.1. Реферат по философии науки и искусства
   - 3.2. Примерный список тем рефератов

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Философия науки и искусства» является важной составляющей профессиональной подготовки и личностного становления специалистов в сфере музыкального искусства и культуры, а также музыкознания как научно-теоретической дисциплины. Курс направлен на формирование обширного мировоззренческого горизонта, выработку навыков свободного мышления в категориях и отработку методологического инструментария, необходимого для анализа произведений музыкального искусства (и других видов искусств) у магистрантов УГК.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – воспитание высококвалифицированных исполнителей и исследователей-музыковедов, способных создавать индивидуальную художественную и научно-философскую интерпретацию музыкального произведения, формирование у магистрантов интереса к самообразованию и получению фундаментальных знаний, освоение методологии анализа музыкального и художественного творчества, осмысление своеобразия духовно-ценностных оснований культуры и искусства, формирование целостных и взаимосвязных представлений об истории развития культуры и искусства и ее основных направлениях.

Задачами дисциплины являются:

1. содействие выработке у магистрантов целостного и системного представления о культуре и искусстве;
2. формирование и углубление у магистрантов принципов, методов и навыков философского и герменевтического анализа музыкального и художественного творчества;
3. стимулирование у магистрантов творческой инициативы в ходе освоения и постижения произведений и концертного исполнительства.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями:

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;
- ***Уметь:***
- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.

- ***Владеть:***

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

- ***Знать:***

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- типы и виды музыкальной фактуры;
- особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
- основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
- принципы современной гармонии;
- важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
- разновидности нового контрапункта;
- принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях.

- ***Уметь:***

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- 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.

- ***Владеть:***

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- методами анализа современной музыки;
- профессиональной терминолексикой;
- 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, формы текущего и промежуточного контроля

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость – 108 часов (3 зачетных единицы), из них:

аудиторных занятий – 70 часов, в том числе лекционных – 42 часа, работа в виде мелкогрупповых и семинарских занятий – 28 часов; самостоятельная работа – 38 часов.

Время изучения – 1-2 семестры. Экзамен – 1, 2 семестр.

3.2.Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№	Наименование раздела, темы	Всего часов	Работа в классе		Самост работа
			Лекц	Семин	
	ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР				
1	**Наука как вид познавательной и социокультурной деятельности**	**10**	**4**	**2**	**4**
	1.1.Наука как способ познания мира	3	2	0	1
	1.2.Историческая смена типов научного сознания	5	2	1	2
	1.3.Философия современной физики	2	0	1	1
2	**История научных революций. Основные черты современной науки на постнеклассическом этапе**	**13**	**5**	**4**	**4**
	2.1.Теория научных революций Томаса Куна	5	2	2	1
	2.2.Постклассическая наука	3	2	0	1
	2.3.Постнеклассический период истории науки	5	1	2	2
3	**Понятия «культура», «цивилизация». Основные школы философии культуры XIX – XXI вв.**	**15**	**6**	**4**	**5**
	3.1.Основные школы зарубежной философии культуры XVIII – XIX вв.	2	2	0	0
	3.2.Зарубежная философия культуры на рубеже XIX – XX вв.	3	2	0	1
	3.3.Философия культуры Фридриха Ницшеи споры о ней	3	0	2	1
	3.4.Французская школа изучения первобытных культур	3	2	0	1
	3.5.Важнейшие концепции философии культуры XX в.: Тойнби, Хёйзинга	2	0	1	1
	3.6.Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»	2	0	1	1
4	**Основные школы и концепции культуры в современной культурологии. Понятия «мультикультурализм», «историческая антропология», «микроистория»**	**16**	**7**	**4**	**5**
	4.1.У истоков «бунта медиевистов» в XX в. Марк Блок. Эрнст Канторович	3	2	0	1
	4.2.«Бунт медиевистов» в искусствоведении и семиотике	3	2	0	1
	4.3.Историческая антропология и антропология культуры в школе «Анналов». Проблемы микроистории	4	2	1	1

	4.4.Культурология пражского и американского структурализма: от Н.С. Трубецкого к Р.О. Якобсону	2	0	1	1
	4.5.Структурно-семиотическое направление во Франции	2	0	1	1
	4.6.«Археология знания» Мишеля Фуко	2	1	1	0
	Экзамен (промежуточный)	**6**			
	Итого в первом семестре	**54**	**22**	**14**	**18**
ВТОРОЙ СЕМЕСТР					
5	**Специфика отечественной философско-филологической школы изучения культуры**	**22**	**8**	**6**	**8**
	5.1.Философия культуры в русском религиозно-философском ренессансе конца XIX – первой трети XX вв.	4	1	1	2
	5.2.Философия культуры и науки свящ. Павла Флоренского. Феноменология	2	1	1	0
	5.3.М.М. Бахтин. В.С. Библер. С.С. Аверинцев	4	1	1	2
	5.4.«Бунт медиевистов» в исторической науке. Л.П. Карсавин. А.Я. Гуревич	2	1	1	0
	5.5.Новые подходы к истории культуры зарубежных стран. Искусствоведение: А.М. Лидов	4	1	1	2
	5.6.Филология. Историческая поэтика. Ю.Н. Тынянов. Ранний структурализм. В.Я. Пропп	4	0	2	2
	5.7.Московско-тартуская семиотическая школа и ее наследие	2	2	0	0
6	**Искусство и литература как ценностно-смысловое ядро культуры. Философия и герменевтика искусства**	**18**	**8**	**4**	**6**
	6.1.Предыстоки герменевтики в европейской культуре. Ф. Шлейермахер	2	2	0	0
	6.2.Философия искусства в классицизме. Кант	2	1	1	0
	6.3.Философия искусства в эпоху романтизма	4	1	1	2
	6.4.Хайдеггер. Гадамер	3	1	1	1
	6.5.Современные теоретики и мастера искусства об искусстве	4	0	2	2
	6.6.Две концепции судьбы искусства: Х. Бельтинг и В. Беньямин	3	1	1	1
7	**Философское и культурологическое осмысление музыки как вида искусства и как типа духовной деятельности. А.Ф. Лосев. А.В. Михайлов. Т. Адорно**	**14**	**4**	**4**	**6**
	7.1.История европейской мысли о музыке в древности и Средние века	3	2	0	1
	7.2.Феномен музыки в европейской эстетике и философии искусства Нового и новейшего времени	4	1	1	2
	7.3.Диалектико-феноменологическая концепция музыки А.Ф. Лосева	3	1	1	1
	7.4.Современная философия и герменевтика музыки	4	1	1	2
8	Защита реферата и экзамен	6	42	28	

ИТОГО во втором семестре	**54**	**20**	**14**	**20**
Итого за год:	**108**	**70**		**38**

Итоговая отчетность по курсу: защита реферата и сдача двух экзаменов по содержанию курса (в зимнюю и в летнюю сессии).

4. Содержание курса

1. Наука как вид познавательной и социокультурной деятельности.

1.1.**Наука как способ познания мира.**Задачи науки. Уровни научного познания. Гипотеза, эксперимент, модель, теория; в гуманитарных науках – источник, артефакт, интерпретатор, концепция. Наука и духовная культура: взаимосвязь и взаимообусловленность науки, мифологии, культа в древнейших и древних обществах (Египет, Вавилон, Индия).

1.2.**Историческая смена типов научного сознания**. Генезис и становление теоретического сознания в античной и средневековой культурах, в культуре Нового и новейшего времени. Математизация и формализация современного знания и ее гносеологические предпосылки. Галилео Галилей. Отказ от понятия «целевой причины» в позднесредневековой схоластике. Анализ трудов П. П. Гайденко по истории науки и науковедению.

1.3.**Философия современной физики**.Теория относительности Эйнштейна и ее философское значение. Роль наблюдателя в квантовой механике и принцип неопределенности (Вернер Гейзенберг). Гносеологическая значимость принципа неопределенности. Проблема интеграции естественнонаучного и гуманитарного сознания. Влияние синергетики (И. Пригожин)на построение динамических моделей эволюции литературы и культуры(Ю. М. Лотман, Вяч.Вс. Иванов).

Темы семинаров:

1.От мифа к логосу: современные подходы.

2.Синергетика и семиотика. Московско-тартуская школа.

2. Основные черты современной науки на постнеклассическом этапе. История научных революций.

2.1.**Теория научных революций Томаса Куна**. Понятия «парадигма», «аномалии», «накопление аномалий», «смена парадигмы». Анализ Т. Куном ситуации в классической наукеXVIII – XIX вв. Замкнутая Вселенная И. Ньютона и П. С. Лапласа. Представление о всеобщем детерминизме природных явлений. Зарождение эволюционизма, позитивизма и теории прогресса. Ч. Дарвин.

2.2.**Постклассическая наука**.Естественнонаучный и мировоззренческий переворот конца XIX – первой трети XX в. и его влияние на философию, культуру и искусство. Разнородные тенденции в художественной культуре: а) Поиски всеединства: опыты синтеза научного, философского и художественного мировоззрений (Серебряный век: Вяч. И. Иванов, В. Хлебников и др.);б) Постпозитивистская традиция в науке и философии науки: отказ от метафизики, анализ логической структуры и возможностей языка (логический позитивизм Л. Витгенштейна и представителей Венского кружка, критический рационализм К. Поппера). Наука в контексте современной цивилизации.

2.3.**Постнеклассический период истории науки**. Теория «элегантной Вселенной» и скрытых измерений пространства (Б. Грин) и поиски «универсальной теории». Антропный принцип. Компьютеризация и дигитализация знания и процедур получения знания. Новейшие достижения астрономии. Этические проблемы современной науки.

Темы семинаров:

1.Своеобразие философско-научно-художественного синтеза начала XX в. (на примере творцов философии, науки и культуры). А. Белый, В. Хлебников и др.

2.Новейшая астрономия, космология, этика и Книга Бытия.

3. Понятия «культура», «цивилизация». Основные школы философии культуры XIX – XXI вв.

3.1.**Основные школы зарубежной философии культурыXVIII – XIX вв.**Возникновение идеи единства мирового исторического процесса в новейшей философии: «Идеи к философии

истории человечества» И.Г. Гердера. Философия культуры, словесности, мифа от Гердера до романтиков (А. Шлегель, Ф. Шлегель, Шеллинг). Эстетика Гегеля как вершина классической европейской мысли о культуре Нового времени.

3.2.**Зарубежная философия культуры на рубеже XIX – XX вв.**Становление культурологии как теоретической дисциплины на рубеже XIX – XX в. Выделение «духа» и «жизни духа» как предмета исследования. Философия жизни В. Дильтея (обзор). Неокантианство: Г. Риккерт о науках о природе (номотетических) и науках о культуре (идиографических).

3.3.**Философия культуры Фридриха Ницше и споры о ней**. «Рождение трагедии из духа музыки» (1871). Влияние Ницше в Европе и России. Вяч. И. Иванов «Дионис и прадионисийство» (1923). Аполлоническое и дионисийское начало в культуре. Эрик Доддс об иррациональном начале в культуре древних греков (1949). Обзор.

3.3.**Французская школа изучения первобытных культур.**Работы по изучению первобытной культуры. М. Мосс («Священное»).Л. Леви-Брюль о первобытном мышлении. Клод Леви-Стросс (1908 – 2009) и структурная антропология.Роль бинарных оппозиций в мышлении, культуре и социальной организации. Р. Жирар о роли символического насилия в культуре Древней Греции.

3.4.**Важнейшие концепции философии культуры XX в.: Тойнби, Хёйзинга.**Философия истории и культуры Арнольда Тойнби: «Постижение истории». 21 мировая цивилизация. Йохан Хёйзинга о значении игры для культуры, о позднесредневековой и современной культуре. «Homoludens», «Осень Средневековья», «В тени завтрашнего дня».

3.5.**Освальд Шпенглер и его «Закат Европы»**. 8 мировых цивилизаций и специфика их «душ». Основные типы души: аполлоническая, фаустовская, магическая. Музыка, искусство и культура и их роль в структуре цивилизаций по Шпенглеру. Музыка как наиболее глубинное выражение фаустовской души (Европа). XXIв. как время возрождения «русско-сибирской культуры».

Темы семинаров:

1.От Ницше и Вяч. Иванова – к современному культурологическому антиковедению. Преемственность и эволюция подходов и парадигм.

2.Споры вокруг Тойнби. Тойнби и Хёйзинга. Тойнби и евразийцы.

3.Актуальность Шпенглера. Шпенглер и Аверинцев.

4. Основные школы и концепции культуры в современной культурологии. Понятия «мультикультурализм», «историческая антропология», «микроистория».

4.1.**У истоков «бунта медиевистов» в XX в.Марк Блок.Эрнст Канторович** («Два тела короля»). Расширение поля исторического исследования: изучение мифов и поверий (о власти и ее саморепрезентации), обычаев, скрытых установок сознания, подступы к понятию «ментальность». Средневековая христианская парадигма власти и ее секуляризация в труде Э. Канторовича.

4.2.**«Бунт медиевистов» в искусствоведении и семиотике**. ЭрвинПанофский («Готическая архитектура и схоластика», «Идея»): идейное и структурное соответствие между готическим собором и «Суммой теологии». Универсальные принципы западноевропейской культуры Высокого Средневековья и их значимость для наших дней. Умберто Эко о складывании основных парадигм средневековой эстетики и понимания красоты и об их определяющей значимости для сегодняшней культуры.

4.3.**Историческая антропология и антропология культуры в школе «Анналов».** Ж. Ле Гофф («Цивилизация средневекового Запада»): средневековая цивилизация как социально-культурная парадигма. Ж. Делюмо («Грех и страх»): анализ массовых поверий, психологических комплексов и массового сознания европейцев в XIII – XVIIIвв. Перспективность данного направления. **Проблемы микроистории** (Карло Гинзбург). Изучение единичного и уникального в культуре и мировоззрении людей прошлого («Сыр и черви»), casestudies. Актуальность этого направления в современной отечественной и зарубежной историографии.

4.4.**Культурология пражскогои американского структурализма**:**от Н.С. Трубецкого к Р.О. Якобсону.** Н. С. Трубецкой (1890 – 1938): от евразийства к философскому осмыслению специфики национальных культур, подступы к понятию ментальности (на примере анализа тюркского культурного типа). Роман Якобсон (1896 – 1982): теория коммуникации, диалога, диалогового пространства культуры. Герменевтика произведений отечественной («Слово о полку Игореве», славянский эпос, Пушкин) и мировой (Бодлер) словесности.

4.5.**Структурно-семиотическое направление во Франции**.Р. Барт: культурная антропология, изучение идеологии и мифов («Нулевая степень письма», «Человек Расина» и др.), Ю. Кристева о разрушении поэтики в современной западной культуре, Ц. Тодоров о теориях символа.Сопоставительный анализ с семиотикой московско-тартуской школы: некоторые параллели в учении о знаке, символе и тексте, о мифе и его бытовании в культуре.

4.6.**«Археология знания» Мишеля Фуко** (1926 – 84). Фуко как аналитик и феноменолог европейской культуры и ее предельных проявлений. «Археология гуманитарного знания», «Герменевтика субъекта»: история раскрытия субъектности в культуре. «История безумия в классическую эпоху»: анализ феномена трансгрессии как некоей альтернативы трансцендентности. Споры о Фуко. Современный плюрализм исследований в области культуры.Понятия «мультикультурализм», «диалог культур».

Темы семинаров:

1.Панофский, Канторович, А.Я. Гуревич: общее и особенное в подходах к душе, духу, стилю и мировосприятию средневековой культуры.

2.От Якобсона и Леви-Строса – к Барту и Кристевой. Развитие французского семиотического структурализма как одной из основных парадигм гуманитарной мысли XX в.

3.Фуко и его концепции. Восприятие Фуко в русской мысли. Фуко и Хоружий.

5. Специфика отечественной философско-филологической школы изучения культуры.

5.1.Философия.Философия культуры в русском религиозно-философском ренессансе конца XIX–первой трети XXвв. Вл. Соловьев. Поэты и философы-символисты: первое употребление термина «культурология» (Андрей Белый). Вяч. И. Иванов («Родное и вселенское»). Философия искусства Н.А. Бердяева («Смысл творчества»). Творчество и аскеза. Оправдание творческого могущества и порыва художника в его устремлении к Богу и полноте мироздания. Критика новейших течений в искусстве (Пикассо, кубизм и др.).

5.2.**Философия культуры и науки свящ. Павла Флоренского.** Специфика языка иконы, зрительного образа и науки.«Иконостас», «Наука как символическое описание», «Анализ пространственности и времени…»«Мнимости в геометрии». Флоренский о Данте.Влияние Флоренского: Раушенбах, семиотика.**Феноменология**. Феноменолого-семиотическое изучение культуры – литературы, искусства, театра – в трудах Г.Г. Шпета («Искусство как вид знания», «Введение в этническую психологию»). Шпет и семиотика. Понятие знака. Феноменологическая традиция в трудах М.К. Мамардашвили.

5.3.**М.М.Бахтин. В.С. Библер. С.С. Аверинцев**. Фундаментальные культурологические, филологические и философско-антропологические труды М.М. Бахтина (1895 – 1975). Идеи полифонического романа, диалогичности слова в романе и литературе, карнавальности как определяющей черты неофициальной, народной культуры Средневековья (на примере Рабле) и иных эпох. В. С. Библер и его школа «диалога культур». Философия и культурология С.С. Аверинцева (1937 – 2004). Библер, Аверинцев, Вяч. Вс. Иванов и другие ученые о Бахтине и бахтиноведении. С.С. Аверинцев как филолог – антиковед, медиевист, германист – и представитель фундаментальной герменевтики и «понимающей историографии».

5.4.История: «Бунт медиевистов». Л. П. Карсавин (1882 – 1952) – крупнейший русский историк, культуролог и философ-медиевист. Средневековая религиозность как культурная и духовная парадигма. Историки, испытавшие влияние школы «Анналов»: А.Я. Гуревич (1924 – 2006) («Категории средневековой культуры», «Проблемы средневековой народной культуры», понятия «ментальность», «культура безмолвствующего большинства» и др.).

5.5. **Новые подходы к истории культуры зарубежных стран**. А.П. Каждан (1922 – 97) («Византийская культура»). Н.И. Конрад и его концепция «множественности ренессансов» («Запад и Восток»). **Искусствоведение:**Философия искусства Андрея Тарковского («Мартиролог»). Критика Тарковским рациональных методов познания мира и обоснование глубины искусства при проникновении в тайну души и мира. Школа иеротопии А. М. Лидова. Новые аспекты изучения сакральных пространств, сооружений, образов и обрядово-культовых действ.

5.6. Филология.Историческая поэтика. Тынянов. Ранний структурализм. Создание исторической поэтики в трудах А.Н. Веселовского («Историческая поэтика»). Ее развитие в работах В.М. Жирмунского (1891 – 1971) и М.Ф. Мурьянова (1928 – 1995) по сравнительному изучению фольклора, литературы и культуры Востока и Запада. ОПОЯЗ, формалисты и близкие круги: теория литературы Ю. Н. Тынянова. Ранний структурализм: В.Я. Пропп (1895 – 1970). «Морфология сказки» как первый опыт структурного изучения художественного текста.

5.7. **Московско-тартуская семиотическая школа и ее наследие**. Ю. М. Лотман (1922 – 93) о семиосфере, культуре и взрыве, типологии культуры, истории русской культуры и быта XVIII–XXвв. В. Н. Топоров (1928 – 2005) об образе мирового дерева и универсальных мифопоэтических моделях и образах-архетипах в древних и новых культурах. Вяч. Вс. Иванов: семиотическая теория мировой культуры и ее знаковой составляющей. Б. А. Успенский: коммуникационная теория исторического процесса. Б. А. Успенский, В.М. Живов и Б.М. Гаспаров: труды по истории и типологии византийской, русской и славянских культур.

Темы семинаров:

1.Философская культурология Серебряного века. Белый, Вяч. Иванов, Флоренский. Общее и особенное в моделях культуры.

2.Предыстория семиотики в трудах Флоренского и Шпета. Вяч. Вс. Иванов о Флоренском и Шпете. Восприятие мыслителей сегодня.

3.От Бахтина и Карсавина – к Гуревичу и Аверинцеву. Эволюция парадигм культурологии, восприятия античной и средневековой (латинской и византийской) культур.

4.Философия искусства А. Тарковского и концепция иеротопии А.М. Лидова. Новые подходы к феномену искусства и сакрального.

5.От формализма к русскому, чешскому и французскому структурализму.

6.От Веселовского и Жирмунского – к Мурьянову: историческая поэтика и герменевтика сакрального в европейской культуре.

7. Духовные и знаковые смыслы мировой культуры в трудах представителей Московско-тартуской школы. В.Н. Топоров. Ю.М. Лотман.

6. Искусство и литература как ценностно-смысловое ядро культуры. Философия и герменевтика искусства.

6.1. **Предыстоки герменевтики в европейской культуре**. Августин («О христианском искусстве»: теория знака и образа).Средневековая культура Византии. Иоанн Дамаскин: классификация образов, теория функций образа.Фотий Константинопольский: экфрасис произведений искусства на примере мозаик Фаросской церкви, воздействие искусства на зрителя. Шартрская школа: красота и сладость траснсцендентного, искусство как средство возвышения души к Богу.Первый опыт создания теоретической герменевтики в новоевропейской культуре: **Ф. Шлейермахер**.

6.2. **Философия искусства в классицизме** (И. Винкельман).Классический идеал красоты и его воплощение в античной вазе и статуе. **Кант**. Критическая теория искусства И. Канта («Критика способности суждения»). Понятия «вкус», «интуитивный рассудок» как средство проникновения в глубину произведений искусства; и др.

6.3. **Философия искусства в эпоху романтизма**. Гёте и Ф.-В. Й. Шеллинг («Философия искусства»). И.В. Гёте: Опыт соединения научно-биологического и метафизического мировоззрения. Влияние на последующую традицию мысли о культуре (Вяч.И. Иванов, В.Я. Пропп и др.).К.А. Свасьян о Гёте. Ф.В.Й. Шеллинг: искусство как средство приближения к истине Абсолюта.

6.4. **Хайдеггер. Гадамер**. Фундаментальная онтология, герменевтика и теория искусства Мартина Хайдеггера. Истина как раскрытость присутствия. Понятие присутствия и его коннотации. Искусство как приближение к истине бытия и первоистоку вещей. «Исток художественного творения», «Искусство и пространство». Герменевтика и учение о культуре как диалоге Ганса-Георга Гадамера («Истина и метод», «Актуальность прекрасного»).

6.5. **Современные теоретики и мастера искусства об искусстве**. Опыты классификации искусств, учения о функциях, смысле и ценностях искусства как вида духовно-творческой деятельности в различных школах. Опыт отечественной эстетики (В.В. Бычков). «Вечные классики» в мировой культурологии, эстетике и философии искусства. Споры о Данте. Романтический культ Шекспира и Рафаэля (на примере немецкой культуры). Творцы искусства об искусстве (Б.Л. Пастернак, П. Валери, Т.С. Элиот).

6.6. **Две концепции судьбы искусства:**Ханс Бельтинг («История образа в эпоху до возникновения искусства») и Вальтер Беньямин («Произведение искусства в эпоху его техническойвоспроизводимости»). Судьба искусства до и после промышленной революции и современной технократической цивилизации. Уникальность и массовость, неповторимость и штамповка. От иконы – к симулякру. Дальнейшие пути искусства.

Темы семинаров:

1.От Августина – к Шлейермахеру и Шпету. Глубинные корни герменевтики в европейской культуре.

2.От классицизма к романтизму. Винкельман, Шлегели и Шеллинг: сравнительный анализ философии искусства.

3.Хайдеггер об искусстве. Хайдеггер и Гадамер. Хайдеггер и Бердяев. Хайдеггер и Адорно.

4.Миры идей Беньямина. Герменевтика культуры. Судьба образа в искусстве в концепциях Беньямина и Бельтинга.

7. Философское и культурологическое осмысление музыки как вида искусства и как типа духовной деятельности. А.Ф. Лосев. А.В. Михайлов. Т. Адорно.

7.1.**История европейской мысли о музыке в древности и Средние века**: от (нео-)пифагорейства до поздней античности: Августин, Боэций; средневековые учения о «музыке сфер» и о musicadivina. Труды по истории музыки и музыкальной эстетики (А. Ф. Лосев «Античная музыкальная эстетика»; работы Е. В. Герцмана).

7.2. **Феномен музыки в европейской эстетике и философии искусства Нового и новейшего времени**. Шеллинг о роли искусства и музыки как способа наглядно-образного постижения Абсолюта. Вагнер о соотношении искусства и мифа, о Gesamtkunstwerk. Влияние Вагнера: Вагнер и Шопенгауэр, Вагнер и Ницше.Философско-религиозные и эстетические воззрения и утопии Скрябина. «Мистерия».

7.3. **Диалектико-феноменологическая концепция музыки А.Ф. Лосева** (1893 – 1988) («Музыка как предмет логики»). Ее связь с общей концепцией диалектики мыслителя. Музыка как жизнь числа во времени, как инобытие (меон) логоса, как смысловая стихия. Анализ пяти основополагающих категорий.

7.4. **Современная философия и герменевтика музыки**.А.В. Михайлов «Музыка в историикультуры».Споры об осмыслении значения музыки в современную эпоху. Социология музыки и музыкальная эстетика Т. Адорно («Социология музыки»). В.И. Мартынов «Конец времени композиторов».

Темы семинаров:

1.Философия искусства Вагнера и символизм. Мистерии и утопии Серебряного века.

2.Движение эйдоса музыки в труде Лосева «Музыка как предмет логики».

3. «Негативная диалектика» Адорно и Мартынова. Конец времени композиторов?

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Основная литература

1. Всемирное культурное наследие: учебник / Под ред. Н.М. Боголюбовой, В.И. Фокина. СПб., 2015 // http://e.lanbook.com/book/78118.
2. *Горбатов А.В., Михайлов Ю.И.* Ведущие школы и направления культурологии. Кемерово, 2009 // http://e.lanbook.com/book/30039.
3. *Костина А.В.* Культурология. М., 2009 // http://e.lanbook.com/book/53317.

Дополнительная литература

1. *Аверинцев С. С.* Образ античности. СПб., 2004.
2. *Козьякова М.И.* История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от Античности до XX века. М., 2013 // http://e.lanbook.com/book/75589.
3. *Михайлов А.В.* Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997.

2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для реализации учебной дисциплины требуется наличие учебной аудитории и технических средств обучения: ноутбук, проектор для показа слайдов и презентаций.

Рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты, содержащие подборки философской литературы:

- www.philosophy.ru/
- www.philology.ru
- http://philosophy.spbu.ru/library
- www.sfi.ru/
- www.rchgi.ru/
- www.lib.pstgu.ru/
- http://anthology.rchgi.spb.ru/
- www.ibif.nm.ru/
- www.biblioclub.ru/
- www.krotov.info/

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается не только в том, чтобы систематизировать и убедительно преподнести достаточно сложный по содержанию материал курса, но и вызвать у магистранта познавательный интерес к каждой новой теме и тем самым сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для достижения данного результата прежде всего следует учитывать методологию современной отечественной и зарубежной культурологии и истории философии в изучении исторического пути развития мировой мысли о культуре, начиная с ее античных и средневековых истоков, и особенно – с середины XVIIIв. до 10-х годов XXI века. В соответствии с этим содержание дисциплины должно базироваться на основополагающих научных идеях исследователей отечественной и зарубежной истории культуры XX века (см. темы 3.4 – 5.7).

Основой *лекционного* курса при этом служит обобщенно-проблемное освящение историко-философского процесса, раскрытие главнейших его закономерностей при опоре на конкретный фактологический материал, как историко-культурный, так и собственно философский; на герменевтический анализ наследия виднейших мыслителей, на взаимодействие

философии науки, собственно культурологии и философии культуры в мировой гуманитарной культуре XX века.

Специфика музыкального вуза, исполнительских и музыковедческих специальностей обуславливает большое значение *обзорных* тем, где в различных аспектах рассматривается панорама мировой философиии культурологии Нового и новейшего времени, общегуманитарная проблематика в ее связях с основными историко-социальными и идейными факторами времени, научная и культурная жизнь –смены научных парадигм, идеологий (сциентизм, позитивизм и др.), художественная практика и эстетика.

Сохраняют важное значение в курсе и *монографические* темы, изложение которых в вузовском курсе предполагает насыщенность проблематикой общефилософской, эстетической, этической, герменевтической и собственно мировоззренческой.

В процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний педагогу следует обратить внимание на многообразие методов преподавания, на использование помимо монологических и другие виды общения (диалог, дискуссию и пр.), а также на необходимость подкреплять теоретические положения лекции, активно используя примеры из классики мировой литературы и искусства, а также источники, находящиеся в доступных для магистрантов интернет-библиотеках.

Семинарские занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы. При выборе тем семинарских занятий и форм их проведения важное значение имеет специфика исполнительских специальностей, как и уровень подготовки магистрантов, их музыкальной, художественной и общефилософской эрудиции.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы магистрантов;
- недостатки в работе магистрантов на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

При преподавании данного курса рекомендуется использовать богатый потенциал различных форм самостоятельной работы магистрантов, как групповой, так и индивидуальной.

Это может быть как традиционный семинар, так и выступление-защита реферата, работа в микрогруппах, круглые столы, коллективные обсуждения. Рекомендуется абстрактные мысли и концепции подкреплять конкретными примерами из классических произведений литературы и искусства, в том числе музыкального.

2. Руководство самостоятельной работой магистрантов

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

2.Методические рекомендации магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д. Кроме того, она предполагает посещение лекций и семинаров, занятиями в читальном зале, интернет-классе, поиском и осмыслением необходимой научной, философской, искусствоведческой литературы.

Формами практической самостоятельной работы магистранта являются: выступление на семинаре, доклад; написание и публичная защита реферата; участие в работе семинаров и конференций, микрогрупп и круглых столов по темам, заранее данным преподавателем. В ходе выступления (защиты реферата, доклада, полемики) от магистранта требуется: аргументированно отстаивать свою точку зрения, подкрепляя ее (в том числе) ссылками на научную литературу, стремиться мыслить в точных категориях философии, культурологии и искусствоведения, постараться понять внутреннюю логику культур далекого и недавнего прошлого. Самостоятельная работа магистранта по данной дисциплине должна явиться стимулом к его внутреннему росту сообразно с его основной специальностью – исполнителя, интерпретатора или исследователя музыки.

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1. Программные требования по курсам и семестрам

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре первого года обучения в магистратуре. Для изучения дисциплины необходимо освоить основную образовательную программу высшего профессионального образования по соответствующим специальностям, быть знакомым с историей мировой музыки, философии, культуры и искусства в целом. К сдаче экзамена не допускаются лица, пропустившие без уважительной причины 3 и более занятий по дисциплине.

2. Общие требования к экзаменам

Форма отчетности по дисциплине – экзамен в конце 1 и экзамен в конце 2 семестра.

2.1.Вопросы для экзамена по итогам осеннего семестра

1. Наука как вид духовной деятельности. Задачи науки. Структура научной теории.
2. Уровни научного познания: эксперимент, гипотеза, теория – в культурах древности и Средневековья.
3. Наука в эпоху Ренессанса. Леонардо да Винчи. Галилей. Зарождение современного экспериментального естествознания.
4. Становление современного научного познания. Математизация знания. П.П. Гайденко о выработке первых научных программ XVII – XVIIIвв.

5. Труды Эйнштейна и В. Гейзенберга и их философское и общенаучное значение. Принцип неопределенности. Проблемы интеграции гуманитарных и естественных дисциплин в современной философии науки.
6. Теория научных революций Томаса Куна. Понятия «аномалия», «парадигма», «смена господствующей парадигмы».
7. Научная революция рубежа XIX – XXвв. и становление постклассической науки. Влияние научных открытий на философию и культуру.
8. Постнеклассический этап в истории науки. Теория «элегантной Вселенной» и скрытых измерений. Антропный принцип. Компьютеризация и дигитализация знания. Этические проблемы современной науки.
9. Философия культуры от Гердера до романтиков.
10. Эстетика Гегеля и ее значение для современной философии искусства и культуры.
11. Дильтей. Риккерт. Выделение «наук о природе» и «наук о духе».
12. Ф. Ницше и Вяч. Иванов об аполлоническом и дионисийском началах в истории культуры.
13. Французская школа изучения древних культур. М. Мосс. Р. Жирар.
14. Французская школа изучения древних культур. Л. Леви-Брюль. Структурная антропология Клода Леви-Стросса.
15. Теория цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби. Сравнительный анализ.
16. Современные концепции своеобразия западноевропейской средневековой культуры и религиозности. «Бунт медиевистов» в XX в.Марк Блок. Э. Канторович.
17. «Бунт медиевистов». Й. Хёйзинга. У. Эко о средневековой эстетике.
18. Иконология Э. Панофского и ее значение в современной культурологии.
19. Историческая антропология в школе «Анналов».Проблемы микроистории (Карло Гинзбург).
20. Культурология в пражском и американском структурализме. Н.С. Трубецкой. Р.О. Якобсон.
21. Культурология французского структурализма (Р. Барт, Ю. Кристева, Ц. Тодоров).
22. Мишель Фуко и его «археология знания».

2.2.**Вопросы для экзамена по итогам весеннего семестра**

1. Философия культуры в русском религиозно-философском ренессансе конца XIX – первой трети XX вв. (Вл. Соловьев, А. Белый, Вяч.И. Иванов, Н.А. Бердяев).
2. Философия культуры и искусства в трудах свящ. Павла Флоренского.
3. Феноменологическое изучение культуры, науки и искусства в трудах Г.Г. Шпета.
4. Философия, культурология и литературоведение в трудах М.М. Бахтина: полифония смысла. Современная мысль о Бахтине.
5. Культурология и история ближневосточной, византийской, русской и европейской культур в трудах С.С. Аверинцева.
6. Школа «диалога культур» В.С. Библера. Феноменологическая философия М.К. Мамардашвили.
7. «Бунт медиевистов» в исторической науке. Л.П. Карсавин. А.Я. Гуревич.
8. История культуры и искусства зарубежных стран в трудах Н.И. Конрада и А.П. Каждана. Школа иеротопии А.М. Лидова.
9. Историческая поэтика: от А.Н. Веселовского к В.М. Жирмунскому и М.Ф. Мурьянову. Концепция эволюции литературного процесса Ю.Н. Тынянова.
10. Становление раннего структурализма в трудах В.Я. Проппа. Филологи – последователи московско-тартуской семиотической школы (В.М. Живов, Б.М. Гаспаров).
11. Типология культуры в трудах Ю.М. Лотмана и представителей московско-тартуской семиотической школы (Б.А. Успенский). Учение о семиосфере, культуре как совокупности первичных и вторичных знаковых систем.
12. Основной миф индоевропейцев и основные черты древнейшей индоевропейской культуры в трудах Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова.

13. Предыстоки герменевтики в европейской культуре. Ф. Шлейермахер.
14. Философия искусства Винкельмана и Канта.
15. Философия искусства Шеллинга и Гёте.
16. Философия искусства в рамках фундаментальной онтологии: Хайдеггер.
17. Герменевтика Г.-Г. Гадамера.
18. Современные споры о Ренессансе. Концепция «оборотной стороны титанизма» в трудах А.Ф. Лосева и Ф. Йейтс.
19. Пути исторического развития и черты типологического своеобразия австрийской, немецкой и швейцарской культур в трудах А.В. Михайлова.
20. Творцы искусства об искусстве (Б.Л. Пастернак, Т.С. Элиот).
21. Творцы искусства об искусстве (П. Валери, А. А. Тарковский).
22. Концепции развития образа в информационную и доинформационную эпоху: В. Беньямин и Х. Бельтинг.
23. Пути развития музыкальной культуры XX – XXIвв. в трудах Т. Адорно и В.И. Мартынова.
24. Античное и византийское музыкальное наследие в трудах Е.В. Герцмана.

3. Отчетность по самостоятельной работе магистрантов

Реферат по философии науки и искусства

Тема реферата утверждается научным руководителем. Реферат должен представлять из себя самостоятельную академическую работу, а не простую компиляцию.

Объем реферата должен быть не менее 30 страниц. Структура реферата должна соответствовать традиционным требованиям, предъявляемым к содержанию и стилистике научных текстов. При работе над рефератом необходимо использовать первичные источники (не менее 10; всячески приветствуется использование иностранной литературы вопроса). Нижеследующий список тем рефератов далеко не полон. Приветствуется умение магистрантов предлагать самостоятельную тему исследования.

3.1.Примерный список тем рефератов

1. Постмодернизм как тип культуры. Черты уникальности и своеобразия.
2. Теория научных революций Т. Куна и возможности ее применения в современном музыкознании.
3. Новые горизонты искусства в эпоху постмодернизма.
4. П.П. Гайденко о смене парадигм научного сознания при переходе от Ренессанса к Новому времени.
5. Культурология русских символистов (персоналия на выбор – А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский).
6. Культурология французского структурализма (по персоналиям).
7. Г.Г. Шпет о соотношении философии и науки.
8. Г.Г. Шпет как теоретик и практик герменевтики и этнической психологии.
9. История западной и восточной культур в трудах В.М. Жирмунского.
10. История романо-германской и восточнохристианской культур в трудах М.Ф. Мурьянова.
11. Теоретическая и практическая культурология в трудах представителей московско-тартуской семиотической школы (персоналия на выбор).
12. Вернер Гейзенберг о философских основаниях естественных наук.
13. Умберто Эко о понимании искусства средневековой культурой.
14. Теоретические основы иконологии Эрвина Панофского.
15. Теоретические основы и опыты анализа памятников в концепции иеротопииА.М. Лидова.
16. А.Г. Шнитке о специфике творческого поиска композитора (по беседам).
17. Основные черты теории искусства Андрея Тарковского (по «Мартирологу»).
18. Завершение или новый Ренессанс? Владимир Мартынов о конце эпохи композиторов.
19. Специфика музыкальной эстетики Теодора Адорно.
20. А.В. Михайлов как теоретик и историк музыки.

21. Ханс Бельтинг об истории образа в эпоху «до истории искусства».
22. Традиции немецкого классического идеализма (Шеллинг, Гегель) в современной западной культурологии и философии искусства (Гадамер, Адорно).
23. Теории символа в трудах А.Ф. Лосева и Цветана Тодорова: сравнительный анализ.
24. Проблемы и достижения современной «микроистории» (на примере трудов Э. ЛеруаЛадюри и Карло Гинзбурга).
25. Развитие личностного и нравственного сознания европейцев в XI – XVIвв. по Л.М. Баткину и Жану Делюмо: сравнительный анализ двух концепций.
26. «Оборотная сторона» титанизма. Критический анализ Возрождения в трудах А.Ф. Лосева и ФрэнсисЙейтс: сравнительный анализ.
27. Идеи об идеях. Эрвин Панофский как историк формирования концептуального аппарата европейской философии искусства.
28. Музыка как инобытие логоса. Феноменолого-диалектический анализ музыки в труде А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики».
29. Характеристика основных периодов истории мировой науки в концепции Вяч. Вс. Иванова (том VII, кн. 1 «Избранных трудов»).
30. Понятие мирового дерева в трудах В.Н. Топорова.
31. Основной миф индоевропейцев и его преломления в искусстве последующих эпох. Семиотическая концепция В.Н. Топорова и Вяч. Вс. Иванова.
32. Поэты о поэзии. Борис Пастернак о духовных основаниях и специфике искусства и поэзии.
33. Поэты о поэзии. Поль Валери о духовных основаниях и специфике искусства и поэзии.
34. Основные черты средневековой западноевропейской религиозности в трудах Л.П. Карсавина.
35. Тема своеобразия византийской и русской культур и их сравнительный анализ в трудах В.М. Живова.
36. Краеугольные черты средневековой и русской культуры в концепции П.М. Бицилли.
37. Споры о ментальности. Своеобразие понятия «ментальность» и сущностные черты средневековой ментальности в трудах А.Я. Гуревича.
38. Узловые черты византийской культуры, искусства и литературы в концепции А.П. Каждана.
39. Н.И. Конрад о множественности «Ренессансов».
40. Философско-эстетические воззрения Скрябина в духовном контексте его времени. Сравнительный анализ учений о творчестве Скрябина и Н.А. Бердяева («Смысл творчества»)
41. Скрябин и символисты.
42. Шекспир как культурный миф в эпохи классицизма и романтизма
43. Мифология культуры. Культ Гёте и Вагнера в эпоху символизма (Вяч.И. Иванов и др.).
44. Мифологические образы в трудах А.С. Пушкина и русских романтиков в трудах Р.О. Якобсона.
45. Томас Элиот о сущности культуры и ее сакральных истоках.
46. П.А. Флоренский о соотношении христианства, науки и культуры («Иконостас», «У водоразделов мысли», «Христианство и культура»).
47. Коммуникативная модель истории Б.А. Успенского и ее приложение к анализу Петровской эпохи и истории старообрядчества.
48. Ю.М. Лотман о культуре как взрыве.
49. Два видения «фаустовской души». Йохан Хёйзинга и Освальд Шпенглер о сущности культуры высокого Средневековья и раннего Возрождения: сравнительный анализ.
50. Теория мировых цивилизаций Арнольда Тойнби и ее сегодняшнее значение.
51. Проблемы современной социальной топологии в трудах С.А. Азаренко.
52. Школа диалога культур. В.С. Библер и актуальность его наследия на современном этапе.
53. Искусствоведческая тематика в трудах Мартина Хайдеггера.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык (английский)»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»);
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:

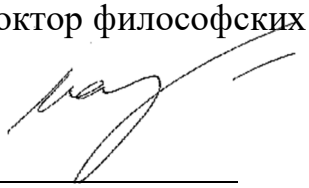
Кручинина Любовь Ивановна
кандидат филологических наук, доцент

Программа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты); 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором); 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение).

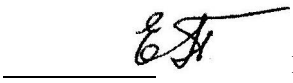
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Кручинина Л.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Литература

4.2. Материально-техническое обеспечение

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

5.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

6. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

6.1. Программные требования по курсам и семестрам

6.2. Общие требования к зачётам и экзаменам

6.3. Отчетность по самостоятельной работе студентов

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Дисциплина «Английский язык» является неотъемлемой составной частью высшего профессионального образования (ВПО) и включена в федеральный компонент Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) как основная образовательная программа (ООП) по кафедре общих гуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как в быту, профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Основной целью данной дисциплины является **дальнейшее повышение уровня** владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных сферах профессиональной деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для дальнейшего профессионального самообразования. Успешное освоение программы курса предполагает достижение магистрантами С1 - уровня профессионального владения иностранным языком. Достигаемый при этом уровень владения иностранным языком должен обеспечить возможность магистрам использовать приобретенные знания, навыки, умения, опыт и компетенции необходимые для квалифицированной информационной и производственной деятельности для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов.

Задачи: совершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в соответствие с программой и учебным планом подготовки специалистов вышеуказанного профиля;

- сформировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;
- обеспечить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности в узкопрофессиональной сфере на высоком языковом уровне;
- сформировать готовность читать профессиональные аутентичные тексты по специальности для получения и обработки информации (аннотирование, реферирование, перевод);
- углубить и расширить практическое владение устной речью в ситуациях реального делового профессионального общения;
- развивать навыки публичной речи (выступление с докладом, сообщением, участие в переговорах, дискуссиях);
- развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание аннотаций, отзывов, рецензий), ведения переписки;
- научить самостоятельно работать над иностранным языком.

Магистрант должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

***Знать:* –** современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности.

***Уметь:* –** воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию;
– понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
– выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
– вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
– составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
– вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
– поддерживать контакты при помощи электронной почты.

***Владеть:* –** практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

3.Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 часа), аудиторная работа – 106 часов в форме практических занятий, самостоятельная работа – 38 часов.

Период изучения – 1-3 семестры.

Зачет – 1, 2 семестр. Экзамен – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

1 семестр

	Наименование занятия	Всего часов	Практ. занятия	Самост. работа
1	Установочная лекция о целях, задачах и требованиях курса английского языка для магистрантов. Подбор оригинальной литературы для чтения.	**2**	2	0
2	Фонетические особенности английского языка. Коммуникативные типы высказываний. Логическое ударение, мелодика и ритм.	**3**	2	1
3	Лекция об особенностях и разновидностях функциональных стилей.	**4**	2	2
4	Работа с текстом. Стилевые особенности музыкального текста. Правила работы со словарём.	**3**	2	1
5	Корректировочный курс грамматики английского языка. Лексико-грамматические упражнения.	**3**	2	1
6	Работа над специальной лексикой. Слова-реалии. Многозначность слов, словообразование.	**3**	2	1

7	Работа с текстом. Развитие навыков говорения. Учебный пересказ музыкального текста.	**4**	2	2
8	Работа над грамматикой: пассивный залог, способы его перевода.	**3**	2	1
9	Развитие навыков говорения. Использование модальных глаголов и их эквивалентов.	**3**	2	1
10	Работа над грамматикой. Развитие навыков говорения. Использование герундия в речи. Работа с текстом.	**3**	2	1
11	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Причастия, их употребление в речи. Работа с текстом.	**3**	2	1
12	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Инфинитив. Субъектный и объектный инфинитивные обороты в устной речи. Работа с текстом.	**3**	2	1
13	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Условные предложения 3 типов.	**3**	2	1
14	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Косвенная речь. Работа с текстом.	**3**	2	1
15	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Правила согласования времён в английском предложении. Работа с текстом.	**3**	2	1
16	Групповое занятие. Работа над грамматикой и развитие навыков говорения. Повелительное наклонение. Независимый причастный оборот в научном тексте.	**3**	2	1
17	Групповое занятие. Контроль навыков говорения. Лексико-грамматический тест на грамматические явления.	**3**	2	1
18	Аудиторное занятие Подведение итогов самостоятельной работы. Результаты контрольного теста.	**2**	2	0
	Итого	**54**	**36**	**18**

2 семестр

1	Виды чтения с целью извлечения информации: просмотровое, ознакомительное и изучающее.	**2**	2	0
2	Развитие навыков чтения.Чтение оригинальных текстов по музыке. Учебный пересказ	**2**	2	0
3	Развитие навыков чтения. Чтение оригинальных текстов по музыке. Учебный пересказ.	**2**	2	0
4	Развитие навыков говорения. Реферирование и аннотирование музыкальных текстов.	**2**	2	0
5	Развитие навыков чтения и говорения. Учебное реферирование текстов.	**2**	2	0

6	Развитие навыков письма. Электронная почта. Стиль. Электронные сообщения. Фразы. Клише электронной переписки.	**2**	2	0
7	Контроль навыков письма. Лексика официально-делового стиля.		2	1
8	Развитие навыков аудирования на примере учебных текстов по специальности.		2	1
9	Развитие навыков аудирования на примере диалогической речи	**2**	2	0
10	Развитие навыков говорения. Монологическая речь по сообщению информации прослушанного текста.	**2**	2	0
11	Развитие навыков говорения. Диалогическая речь по обмену информацией прослушанного текста.	**2**	2	0
12	Развитие навыков диалогической речи с учётом правил речевого поведения в профессиональной сфере: мастер-класс, фестиваль и т.п.	**2**	2	0
13	Контроль навыков моно- и диалогической речи. Создание устных высказываний и диалогов на профессиональную тему.	**2**	2	0
14	Развитие навыков перевода. Перевод музыкальных оригинальных текстов с выделением профессиональ-ных терминов.	**2**	2	0
15	Контроль навыков перевода. Приём индивидуальных текстов по специальности.	**2**	2	0
16	Контроль навыков говорения: представление доклада по теме специальности. Выполнение теста.	**2**	2	0
17	Зачётное аудиторное занятие. Подведение итогов самостоятельной работы. Результат теста.	**2**	2	0
	Итого	**36**	**34**	**2**

3 семестр

1	Основы художественного перевода. Способы и приёмы перевода на лексическом и дискурсивном уровнях.	**3**	2	1
2	Развитие навыков говорения. Установление контактов. Способы представления и знакомства. Телефонный разговор.	**3**	2	1
3	Развитие навыков говорения. Обмен информацией, речевой этикет.	**3**	2	1
4	Развитие навыков говорения. Зарубежная поездка: Беседа со служащими аэропорта, таможни. Приветствия.	**3**	2	1
5	Развитие навыков говорения. Осмотр достопримечательностей. Выставки, музеи, культурные различия.	**3**	2	2
6	Развитие навыков говорения. Участие в конференции, на фестивале, деловые встречи, мастер-классы.	**3**	2	1

7	Развитие навыков письма. Оформление делового письма: заявление на работу, резюме, составление контракта и заявок на получение гранта.	**3**	2	1
8	Развитие навыков говорения. Подготовка к собеседованию (интервью), заполнение анкет. Работа с текстом.	**3**	2	1
9	Развитие навыков перевода. Специальные тексты. Способы и средства получения информации из электронных источников.	**3**	2	1
10	Развитие навыков говорения. Публичные выступления. Слова-коннекторы. Компенсаторные приёмы выступления.	**3**	2	0
11	Развитие навыков говорения и чтения на примере оппонирования рефератами студентов или магистрантов.	**3**	2	1
12	Развитие навыков самостоятельного научного исследования. Представление плана диссертационной работы.	**3**	2	1
13	Развитие навыков чтения и говорения. Обзор зарубежных источников информации по специальности. Представление, обсуждение.	**3**	2	1
14	Контроль навыков чтения и говорения. Приём индивидуального чтения литературы по специальности. Устное представление извлечённой информации.	**3**	2	1
15	Контроль навыков перевода. Перевод специальной литературы без словаря.	**3**	2	1
16	Контроль навыков публичной речи: представление выпускного реферата.	**3**	2	1
17	Заключительный контроль овладения компетенциями английского языка: выполнение теста.	**3**	2	1
18	Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных устных и письменных заданий. Допуск к экзамену.	**2**	2	0
	Итого	**54**	**36**	**18**
	ВСЕГО:	**144**	**106**	**38**

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Литература

Основная литература

1.Агабекян И.П. Репетитор по английскому. Ростов-на-Дону, 2013 // https://e.lanbook.com/book/70244.

2. Кручинина Л.И. Английский язык для музыкантов. Пособие для студентов. Кн. 1 – 4. Екатеринбург, 2001–2005.

3. Кручинина Л.И. Хрестоматия текстов по музыке на английском языке (Учебное пособие для студентов старших курсов). Екатеринбург, 2004.

Дополнительная литература

1. *Рябцева Н.К.* Научная речь на английском языке: руководство по научному изложению: словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики. 6-е изд., стер. М., 2013. -598 с.

2. *Сиполс О.В.* Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык). 3-е изд. стереотип. М., 2016. - 376 с.

3. Oxford Dictionary of Musical Terms. London, 2004.
4. *Данчевская О.Е., Малёв А.В*. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. М., 2011. 195 с.
5. *Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г.* Английский язык для магистрантов и аспирантов. English for Graduate and Postgraduate students: учеб. -метод.пособие. 2-е изд., стер. М., 2015. - 171 с.
6. *Гарагуля С. И.* Английский язык для делового общения. Ростов-на-Дону, 2013.
7. Кручинина Л.И. English for Everyday Use. Учебное пособие по английскому языку для студентов музыкальных вузов. Екатеринбург, 2017. -80 с.

Образовательные Интернет-ресурсы по английскому языку:

www.alibra.ru
www.real-english.ru
www.skillset.ru

Интернет-ресурсы по грамматике английского языка

1. http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей вузов и переводчиков

2. http://www.mystudy.ru - Английская грамматика на MyStudy.ru

3. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru

4. http://www.study.ru/support/handbook - Справочник по грамматике английского языка на Study.ru

5. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на Grammar.Sourceword.com

6. http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка на Grammar.Sourceword.com - Грамматика английского языка на Native-English.ru

Образовательные Интернет-ресурсы по английскому языку

1. http://filolingvia.com/publ/90 – Советы психологов как выучить английский - каталог статей
2. http://www.lexicool.com/russian-dictionary-translation.asp – Русско-английский перевод онлайн, словари и ресурсы
3. http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/html/unnamed.html" – Комиссаров В. Н. "Теория перевода (лингвистические аспекты)"
4. http://fin-lawyer.ru/2008/normativnye-pravovye-akty-rf-na-anglijskom-yazyke/ – Нормативные правовые акты РФ на английском языке
5. http://www.alleng.ru/english/engl.htm – Учебные материалы по английскому языку, ссылки на учебные сайты, библиотеки и справочники, банки и коллекции рефератов, курсовых и пр.
6. http://adelanta.info – Разнообразная страноведческая информация про Англию, Великобританию, английский язык.

4. 2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины предоставляется следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для групповых занятий;

2. Компьютер с выходом в интернет, аудиоколонками и телеэкраном для демонстрации аудиовизуальных материалов;

3. Учебно-справочная литература.

5.Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Основными организационными формами работы являются аудиторные занятия под руководством преподавателя, однако действенной формой обучения является самостоятельная и внеаудиторная работа с использованием различных ТСО и лингафонных курсов в соответствии с личными и профессиональными интересами магистрантов.

Необходимо прививать магистрантам мотивацию к индивидуальным выступлениям с устными и письменными сообщениями на музыкальные темы, поощрять их увлеченность научно-исследовательской деятельностью.

5.2. Методические рекомендации магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Студенты должны эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии: информационно-коммуникативные с практической направленностью, компьютерные программы на развитие грамматических и лексических навыков, интернет-технологии для поиска информации, написание рефератов и сообщений, а также технологии индивидуального обучения для реализации личностно-ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей и потребностей.

Формой практической самостоятельной работы магистранта является также использование диагностических тестов с целью определения освоенного материала.

Самостоятельная работа магистранта может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Магистрантам предъявляются стратегии самообучения, необходимые для формирования автономного пользователя иностранного языка. Для этого в учебном процессе используются инструкции по самостоятельной работе над языком, кроме того, многие коммуникативные задания творческого характера направлены на формирование автономной личности.

Магистрантам объясняется важность и необходимость ежедневных упражнений в языке (в силу специфики предмета), предлагается осуществлять контакты на изучаемом языке через современные средства связи, поиск информации, а также поощряется инициатива самостоятельного поиска необходимого материала с использованием современных технических средств коммуникации (Интернета).

Самостоятельная работа – это форма, которая организуется и осуществляется, как учебно-познавательная деятельность без непосредственного руководства преподавателя. При организации самостоятельной деятельности студента необходимо охарактеризовать позицию преподавателя. Преподаватель выступает, как организатор партнерского взаимодействия. Он воздействует на студентов через содержание учебной деятельности. Существует несколько способов создания ситуации развития:

освоение языка и культуры через овладение стратегией и приемами самостоятельного изучения;

влияние на личностную сферу посредством вовлечения в самостоятельную деятельность, которая представляет личностный смысл для студентов;

направленность самостоятельной учебной деятельности на открытие языка и культуры путем поисковой, проблемной и эвристической деятельности. Магистрант выполняет различные роли как организатор, исполнитель, контролирующий субъект.

Контроль текущей самостоятельной работы магистрантов осуществляется на каждом занятии. В текущую самостоятельную работу магистрантов входит чтение текстов, выполнение упражнений, работа с лексическим минимумом.

Домашние задания включают также дополнительное изучающее и ознакомительное чтение оригинальной литературы общим объемом 10000–15000 печатных знаков за семестр. Контроль домашнего чтения производится в течение семестра.

В каждом семестре магистранты выполняют одну контрольную работу. Предусматриваются тесты, проверяющие уровень владения английским языком и тесты по основным разделам курса.

Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемым компонентом учебной деятельности, который выступает как важный резерв учебного времени. Также он есть средство развития потенциала личности, мотивации в изучении иностранного языка и развития индивидуальных способностей.

Дополняя аудиторную работу магистрантов, самостоятельная работа призвана решать следующие задачи:

Совершенствовать навыки и умения иноязычного профессионального общения, которые были приобретены в аудитории под руководством преподавателя.

Приобрести новые знания, умения и навыки, которые дадут возможность осуществлять профессиональное общение на изучаемом языке.

Развить умения исследовательской деятельности с использованием изучаемого языка.

Развить умения самостоятельной учебной работы.

Самостоятельная познавательная деятельность должна осуществляться во внеаудиторное время и может принимать следующие формы:

Домашняя работа, логически завершающая аудиторную работу студентов, которая включает в себя домашний тренинг (т.е. выполнение упражнений на закрепление пройденного материала) и индивидуально-поисковую работу (т.е. самостоятельное изучение материала в рамках определенной темы и выполнение упражнений на закрепление данного материала).

Работа с лингафонными материалами, которая предполагает совершенствование умений аудирования, связанных с направлением подготовки

Проектная работа, которая при выполнении заданий предполагает использование изучаемого языка для сбора, обработки и передачи информации из области профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа выполняется с использованием рекомендованной специальной литературы, изданной за рубежом и оформляется в виде реферата.

На самостоятельную работу отводится 38 часов.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется посредством оценки выполнения контрольных заданий, тестов, проверки знания содержания текстов (выбор ответов на вопросы по содержанию текста, краткий пересказ, написание реферата).

По завершении курса обучения в конце 3 семестра проводится экзамен.

6. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

6.1. Программные требования по курсам и семестрам

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, необходимой для управления учебным процессом. Методологической базой организации контроля является компетентностный подход, согласно которому контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельности.

В рамках данной программы используется традиционная система контроля:
- текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ, различных тестов, включающих задания на перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный выбор, упорядочение информации, завершение/окончание, подстановку, трансформации, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразирование, клоуз-процедуру, а также посредством ежеурочного устного опроса, письменных работ (эссе, сочинения, репортажи, доклады, презентации, письма разных типов, резюме).

Итоговый контроль по завершении 3 семестра осуществляется в форме экзамена, включающего в себя предварительную проверку уровня сформированности следующих умений и как условие допуска к экзамену:

- аудирование научного текста по профилю специальности;
- написание делового письма на предложенную тему (120 - 250 слов);
- написание аннотации статьи на иностранном языке по специальности;
- составление тезисов сообщения по предложенным текстам профессиональной тематики (2-4 текста объемом 1000 п. зн.);
- выполнение лексико-грамматического теста.

Программа опирается на вузовское образование 1 ступени (бакалавриат) с учётом профессионально-ориентированного обучения в УГК. Языковой материал тщательно отбирается и организуется в учебно-тематическом плане.

Курс обучения предполагает три этапа взаимосвязанных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма. Для поэтапного развития каждого из этих видов деятельности отбираются специальные упражнения и языковой материал по музыкальной тематике.

На первом этапе (1 семестр) предусмотрен коррективный курс повторения программы высшего образования 1 ступени и овладения речевыми навыками на расширенном языковом материале (структурно- и содержательно-завершённых текстах). Тексты носят воспитательный характер, отражают профиль вуза и способствуют развитию познавательных интересов студентов.

На втором этапе (2 семестр) закрепляются речевые навыки и умения, необходимые для различных видов чтения (ознакомительного, изучающего и пр.), а также для монологического высказывания, диалога и беседы. На этом этапе студенты готовятся к переходу от обучения владения языком к его применению в работе по своей специальности.

На третьем этапе (3 семестр) совершенствуются умения и навыки в чтении и устной речи в процессе самостоятельного использования оригинальногоанглийского текста по специальности. Обучение на этом этапе предусматривает увеличение объёма языкового материала (до 3–5 страниц в неделю), а также организацию самостоятельной работы по подготовке выступлений с сообщениями по прочитанным источникам.

Письмо в курсе обучения рассматривается как одно из средств обучения, учебный перевод является вспомогательным средство обучения при объяснении, закреплении и контроле понимания прочитанного.

На всех этапах обучения предусмотрено использование технических средств (лингафонных курсов, видеофильмов и компьютерных программ).

Устная речь как комплексная деятельность рассматривается в аспектах аудирования и говорения.

6.2. Общие требования к зачётам и экзаменам

К сдаче зачёта по английскому языку допускаются магистранты, которые:

- не имеют пропусков занятий без уважительной причины;
- усвоили не менее 70% программного материала;
- имеют положительные оценки за контрольные материалы;
- активно работали на аудиторных занятиях.

Содержание зачёта

1. Чтение, перевод, формулирование вопросов к тексту, составление плана текста, ответы на вопросы, пересказ текста объемом 1500–2000 печ. зн. по учебной, страноведческой или музыкальной тематике.
2. Устное изложение любой пройденной в семестре темы.
3. Анализ выделенных лексико-грамматических явлений.

На подготовку отводится 35–45 минут. Пользование словарём разрешается. Оценка «зачтено» выставляется при условии сдачи всех компонентов не менее, чем 60%.

К сдаче экзамена по английскому языку допускаются магистранты, которые

- имеют зачёты за все предыдущие семестры;
- усвоили не менее 70% программного материала;
- представили перевод 30 страниц оригинального (аутентичного) текста по специальности и составленный глоссарий терминов;
- имеют положительные оценки за все промежуточные контрольные работы.

Содержание экзамена

1. Чтение и ознакомление с содержанием текста на английском языке (объёмом 2000 (±10%) печатных знаков), письменный перевод указанного фрагмента текста на родной язык (пользоваться словарём разрешается). Время подготовки – 45 минут. Участие в беседе с экзаменатором по содержанию текста и затронутым в нём проблемам.
2. Чтение текста на русском языке с последующим кратким изложением его содержания на английском языке. Объём текста 2000–2500 печатных знаков.
3. Устная презентация подготовленной темы (Язык профессионального общения).

Папка экзаменационных заданий находится на кафедре.

6.3. Отчетность по самостоятельной работе магистрантов

По каждой из тем, на которые отводятся часы на самостоятельную работу, производится проверка домашних заданий по чтению, пересказу или аудиту текста, составлению делового письма, аннотации и т.д. Обязательное выполнение этих заданий служит условием допуска до итогового зачета (1 – 2 семестры) и экзамена (3 семестр).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык (немецкий)»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»);
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Мурзин Олег Иванович
старший преподаватель

Программа по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты); 53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором); 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение).

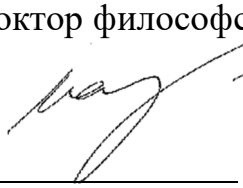
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

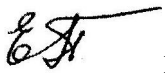
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Мурзин О.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

    3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

    5.1. Литература

    5.2. Материально-техническое обеспечение

6. Методические рекомендации

    6.1. Методические рекомендации преподавателям

    6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

    7.1. Программные требования по курсам и семестрам

    7.2. Вопросы для экзамена

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины «Немецкий язык» является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как в быту, профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Задачи профессиональной деятельности выпускника

В дисциплине рассматриваются указанные в ФГОС задачи профессиональной деятельности выпускника: владеть иностранным языком как средством делового общения.

Магистрант после освоения программы настоящей дисциплины должен владеть **универсальными компетенциями**:

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

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

Основной целью данной дисциплины является **дальнейшее повышение уровня** владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных сферах профессиональной деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для дальнейшего профессионального самообразования. Успешное освоение программы курса предполагает достижение магистрантами С1 - уровня профессионального владения иностранным языком. Достигаемый при этом уровень владения иностранным языком должен обеспечить возможность магистрам использовать приобретенные знания, навыки, умения, опыт и компетенции необходимые для квалифицированной информационной и производственной деятельности для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного

языка, установления межличностных и межкультурных контактов.

Задачи:

- совершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в соответствие с программой и учебным планом подготовки специалистов вышеуказанного профиля;
- сформировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;
- обеспечить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности в узкопрофессиональной сфере на высоком языковом уровне;
- сформировать готовность читать профессиональные аутентичные тексты по специальности для получения и обработки информации (аннотирование, реферирование, перевод);
- углубить и расширить практическое владение устной речью в ситуациях реального делового профессионального общения;
- развивать навыки публичной речи (выступление с докладом, сообщением, участие в переговорах, дискуссиях);
- развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание аннотаций, отзывов, рецензий), ведения переписки;
- научить самостоятельно работать над иностранным языком.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 часа), аудиторная работа – 106 часов в форме практических занятий, самостоятельная работа – 38 часов.

Период изучения – 1-3 семестры.

Зачет – 1, 2 семестр. Экзамен – 3 семестр.

3.2 Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

1 семестр

	Наименование занятия	Всего часов	Практ занятия	Самост. работа
1	**Вводное занятие.** Вводно-корректив ный повторительный курс. Установочная лекция о целях, задачах и требованиях курса немецкого языка для магистрантов. Подбор оригинальной литературы для чтения.	**2**	2	0
2	**Фонетические особенности немецкого языка.** Произносительные и ритмико-интонационные навыки. Коммуникативные типы высказываний. Логическое ударение, мелодика и ритм.	**3**	2	1
3	**Работа над грамматикой.** Безличный пассив. Модальные глаголы и способы выражения модальности. Правила перевода распр. определений. Повелительное наклонение. Местоимённые наречия. Типы придаточных предложений (определительные, условные)	**4**	2	2
4	**Работа с текстом.** Чтение профессиональной литературы. Стилевые особенности музыкального текста. Правила работы со словарём.	**3**	2	1

5	**Развитие навыков говорения.** Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону.	**3**	2	1
6	**Контроль навыков говорения.** Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону.	**3**	2	1
7	**Развитие навыков письма.** Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения.	**4**	2	2
8	**Контроль навыков письма.** Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения.	**3**	2	1
9	**Развитие навыков аудирования.** Учебные тексты общегуманитарного характера.	**3**	2	1
10	**Контроль навыков аудирования.** Учебные тексты общегуманитарного характера.	**3**	2	1
11	**Работа с текстом.** Лексика официально-делового стиля.	**3**	2	1
12	**Работа с текстом.** Лексика научного стиля.	**3**	2	1
13	**Развитие навыков говорения.** Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей.	**3**	2	1
14	**Контроль навыков говорения.** Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей.	**3**	2	1
15	**Работа над грамматикой.** Образование и функции P I и P II. Инфинитив, его формы и употребление. Особенности бессоюзных придаточных предложений. Konjunktiv. Употребление косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную. Правила согласования времен в немецком языке.	**3**	2	1
16	**Работа с текстом.** Лексика стиля художественной литературы.	**3**	2	1
17	**Выполнение теста.** Лексико-грамматический тест на грамматические явления.	**3**	2	1
18	Аудиторное занятие **Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных работ и тестов.	**2**	2	0
	Итого	**54**	**36**	**18**

2 семестр

1	**Работа с текстом.** Виды чтения с целью извлечения информации: просмотровое, ознакомительное и изучающее.	**2**	2	0
2	**Развитие навыков письма.** Деловая переписка. Стиль делового письма. Виды делового письма: запросы, подтверждения, напоминания,	**2**	2	0

	приглашения, отмена и внесение изменений в договоренность и др.			
3	**Работа с текстом.** Обучение учебному и информационному чтению. Развитие навыков чтения. Чтение оригинальных текстов по музыке. Учебный пересказ.	**2**	2	0
4	**Развитие навыков говорения.** Зарубежная поездка. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке. Реферирование и аннотирование музыкальных текстов.	**2**	2	0
5	**Работа с текстом.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера. Учебное реферирование текстов.	**2**	2	0
6	**Контроль навыков говорения.** Зарубежная поездка. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке.	**2**	2	0
7	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря. Перевод профессиональной литературы без словаря.	**3**	2	1
8	**Развитие навыков письма.** Составление научных текстов на иностранном языке.	**3**	2	1
9	**Развитие навыков аудирования.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера.	**2**	2	0
10	**Контроль навыков аудирования.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера.	**2**	2	0
11	**Работа с текстом.** Специальная лексика.	**2**	2	0
12	**Развитие навыков говорения.** Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия. Развитие навыков диалогической речи с учётом связности высказывания и употребления лексико-грамматических конструкций.	**2**	2	0
13	**Контроль навыков говорения.** Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия.	**2**	2	0
14	**Развитие навыков перевода.** Перевод музыкальных оригинальных текстов с выделением профессиональ-ных терминов.		2	0
15	**Развитие навыков говорения.** Представление доклада, сообщения, презентации.		2	0
16	**Выполнение теста.** Представление доклада по теме специальности. Выполнение теста.		2	0
17	**Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных работ и тестов.		2	0
	Итого	**36**	**34**	**2**

3 семестр

1	**Развитие навыков перевода.** Основы художественного перевода. Способы и приёмы перевода на лексическом и дискурсивном уровнях.	**3**	2	1
2	**Развитие навыков говорения.** Полемическая беседа.	**3**	2	1
3	**Развитие навыков аудирования.** Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов.	**3**	2	1
4	**Развитие навыков говорения.** Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации.	**3**	2	1
5	**Контроль навыков говорения.** Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации.	**4**	2	2
6	**Работа с текстом.** Обучение просмотровому и ознакомительному чтению.	**3**	2	1
7	**Контроль навыков аудирования.** Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов.	**3**	2	1
8	**Развитие навыков говорения.** Беседа-диалог по проблемам искусствознания.	**3**	2	1
9	**Работа с текстом.** Обучение учебному и информационному чтению.	**3**	2	1
10	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря.	**2**	2	0
11	**Развитие навыков письма.** Составление научных текстов на иностранном языке.	**3**	2	1
12	**Развитие навыков письма.** Аннотирование и реферирование. Написание аннотаций, тезисов, докладов, отчетов, заявок и др.	**3**	2	1
13	**Публичное выступление.** Аннотирование и реферирование. Написание аннотаций, тезисов, докладов, отчетов, заявок и др.	**3**	2	1
14	**Стилистическое оформление речи.** Обиходно-литературный стиль. Устное представление извлечённой информации.	**3**	2	1
15	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря.	**3**	2	1
16	**Стилистическое оформление речи.** Официально-деловой стиль, представление выпускного реферата.	**3**	2	1
17	**Выполнение теста.** Заключительный контроль овладения компетенциями немецкого языка: выполнение теста.	**3**	2	1
18	**Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных устных и письменных заданий. Допуск к экзамену.	**2**	2	0
	Итого	**54**	**36**	**18**
	ВСЕГО:	**144**	**106**	**38**

4. Содержание курса

1 семестр

1. Говорение

Произносительные и ритмико-интонационные навыки. Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону. Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей.

2. Письмо

Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения.

3. Аудирование

Учебные тексты общегуманитарного характера.

4. Чтение

Чтение профессиональной литературы. Лексика официально-делового стиля. Лексика научного стиля. Лексика стиля художественной литературы.

5. Грамматика

Безличный пассив. Модальные глаголы и способы выражения модальности. Правила перевода распр. определений. Повелительное наклонение. Местоимённые наречия. Типы придаточных предложений (определительные, условные). Образование и функции P I и P II. Инфинитив, его формы и употребление. Особенности бессоюзных придаточных предложений. Konjunktiv. Употребление косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную. Правила согласования времен в немецком языке.

6. Контроль

Тест, зачет

2 семестр

1. Говорение

Зарубежная поездка. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке. Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия. Представление доклада, сообщения, презентации.

2. Письмо

Деловая переписка. Стиль делового письма. Виды делового письма: запросы, подтверждения, напоминания, приглашения, отмена и внесение изменений в договоренность и др. Составление научных текстов на иностранном языке.

3. Аудирование

Оригинальные тексты общегуманитарного характера.

4. Чтение

Обучение просмотровому и ознакомительному чтению. Обучение учебному и информационному чтению. Оригинальные тексты общегуманитарного характера. Специальная лексика.

5. Перевод

Перевод профессиональной литературы без словаря.

6. Контроль

Тест, зачет

3 семестр

1. Говорение

Полемическая беседа. Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации. Беседа-диалог по проблемам искусствознания. Обиходно-литературный стиль. Официально-деловой стиль.

2. Письмо

Составление научных текстов на иностранном языке. Аннотирование и реферирование. Написание аннотаций, тезисов, докладов, отчетов, заявок и др.

3. Аудирование

Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов.

4. Чтение

Обучение просмотровому и ознакомительному чтению. Обучение учебному и информационному чтению.

5. Перевод

Перевод профессиональной литературы со словарём. Перевод профессиональной литературы без словаря.

6. Контроль

Тест

Экзамен

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература

Основная литература

1. *Галай О.М., Черкас М.А., Кирись В.Н.* Практическая грамматика немецкого языка. Морфология = Deutsch. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Morphologie: учебник. Минск, 2016 // http://e.lanbook.com/book/92471.
2. *Галай О.М., Черкас М.А., Кирись В.Н.* Практическая грамматика немецкого языка. Синтаксис = Deutsch. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Syntax: учебник. Издательство "Вышэйшая школа", 2016 // http://e.lanbook.com/book/92470.

Дополнительная литература

1. *Нарустранг Е.В.* Практическая грамматика немецкого языка. СПб., 2009 // http://e.lanbook.com/book/36920.
2. *Нарустранг Е.В.* Упражнения по грамматике немецкого языка. СПб., 2012 // http://e.lanbook.com/book/36921.
3. *Нарустранг Е.В.* Проверь себя! Тесты, тексты и контрольные задания по немецкому языку. СПб., 2011 // http://e.lanbook.com/book/36918.

1. **Образовательные Интернет-ресурсы по немецкому языку**

- http://www.goethe.de/deindex.htm
- http://www.goethe.de/z/50/pub/wiko/fachlexik.htm
- http://www.hueber.de/
- http://www.langenscheidt.de/
- http://german.about.com/library/blessent.htm
- http://german.about.com/library/anfang/blanfang_cn.htm
- http://german.about.com/library/blgloss.htm?PM=ss11_german
- http://german.about.com/library/anfang/blanfang_inhalt.htm
- http://german.about.com/library/blgrammatik.htm

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

7. компьютер с экраном и аудиоколонками для демонстрации аудиовизуальных материалов.

6. *Методические рекомендации*

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Основными организационными ***формами работы*** являются аудиторные занятия под руководством преподавателя, однако действенной формой обучения является самостоятельная и внеаудиторная работа с использованием различных ТСО и лингафонных курсов в соответствии с личными и профессиональными интересами студентов.

Необходимо прививать студентам мотивацию к индивидуальным выступлениям с устными и письменными сообщениями на музыкальные темы, поощрять их увлеченность научно-исследовательской деятельностью.

6.2. *Методические рекомендации магистрантам по организации самостоятельной работы*

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Студенты должны эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии: ***информационно-коммуникативные*** с практической направленностью, компьютерные программы на развитие грамматических и лексических навыков, интернет-технологии для поиска информации, написание рефератов и сообщений, а также технологии индивидуального обучения для реализации личностно-ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей и потребностей.

Формой практической самостоятельной работы студента является также использование диагностических тестов с целью определения освоенного материала.

Самостоятельная работа магистранта может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Магистрантам предъявляются стратегии самообучения, необходимые для формирования автономного пользователя иностранного языка. Для этого в учебном процессе используются инструкции по самостоятельной работе над языком, кроме того, многие коммуникативные задания творческого характера направлены на формирование автономной личности.

Магистрантам объясняется важность и необходимость ежедневных упражнений в языке (в силу специфики предмета), предлагается осуществлять контакты на изучаемом языке через современные средства связи, поиск информации, а также поощряется инициатива самостоятельного поиска необходимого материала с использованием современных технических средств коммуникации (Интернета).

Самостоятельная работа – это форма, которая организуется и осуществляется, как учебно-познавательная деятельность без непосредственного руководства преподавателя. При организации самостоятельной деятельности студента необходимо охарактеризовать позицию преподавателя. Преподаватель выступает, как организатор партнерского взаимодействия. Он воздействует на студентов через содержание учебной деятельности. Существует несколько способов создания ситуации развития:

- освоение языка и культуры через овладение стратегией и приемами самостоятельного изучения;
- влияние на личностную сферу посредством вовлечения в самостоятельную деятельность, которая представляет личностный смысл для студентов;
- направленность самостоятельной учебной деятельности на открытие языка и культуры путем поисковой, проблемной и эвристической деятельности. Магистрант выполняет различные роли как организатор, исполнитель, контролирующий субъект.

Контроль текущей самостоятельной работы магистрантов осуществляется на каждом занятии. В текущую самостоятельную работу студентов входит чтение текстов, выполнение упражнений, работа с лексическим минимумом.

Домашние задания включают также дополнительное изучающее и ознакомительное чтение оригинальной литературы общим объемом 10000–15000 печатных знаков за семестр. Контроль домашнего чтения производится в течение семестра.

В каждом семестре магистранты выполняют одну контрольную работу. Предусматриваются тесты проверяющие уровень владения немецким языком и тесты по основным разделам курса.

Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемым компонентом учебной деятельности, который выступает как важный резерв учебного времени. Также он есть средство развития потенциала личности, мотивации в изучении иностранного языка и развития индивидуальных способностей.

Дополняя аудиторную работу магистрантов, самостоятельная работа призвана решать следующие задачи:

Совершенствовать навыки и умения иноязычного профессионального общения, которые были приобретены в аудитории под руководством преподавателя.

Приобрести новые знания, умения и навыки, которые дадут возможность осуществлять профессиональное общение на изучаемом языке.

Развить умения исследовательской деятельности с использованием изучаемого языка.

Развить умения самостоятельной учебной работы.

Самостоятельная познавательная деятельность должна осуществляться во внеаудиторное время и может принимать следующие формы:

Домашняя работа, логически завершающая аудиторную работу студентов, которая включает в себя домашний тренинг (т.е. выполнение упражнений на закрепление пройденного материала) и индивидуально-поисковую работу (т.е. самостоятельное изучение материала в рамках определенной темы и выполнение упражнений на закрепление данного материала).

Работа с лингафонными материалами, которая предполагает совершенствование умений аудирования, связанных с направлением подготовки

Проектная работа, которая при выполнении заданий предполагает использование изучаемого языка для сбора, обработки и передачи информации из области профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа выполняется с использованием рекомендованной специальной литературы, изданной за рубежом и оформляется в виде реферата.

На самостоятельную работу отводится 38 часов.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется посредством оценки выполнения контрольных заданий, тестов, проверки знания содержания текстов (выбор ответов на вопросы по содержанию текста, краткий пересказ, написание реферата).

По завершении курса обучения в конце 3 семестра проводится экзамен.

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

7.1. *Программные требования по курсам и семестрам*

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, необходимой для управления учебным процессом. Методологической базой организации контроля является компетентностный подход, согласно которому контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельности.

В рамках данной программы используется традиционная система контроля:
- ***текущий*** контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ, различных тестов, включающих задания на перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный выбор, упорядочение информации, завершение/окончание, подстановку, трансформации, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразирование,

клоуз-процедуру, а также посредством ежеурочного устного опроса, письменных работ (эссе, сочинения, репортажи, доклады, презентации, письма разных типов, резюме).

Итоговый контроль по завершении **3 семестра** осуществляется в форме экзамена, включающего в себя предварительную проверку уровня сформированности следующих умений и как условие допуска к экзамену:

7. аудирование научного текста по профилю специальности
8. написание делового письма на предложенную тему (120 - 250 слов);
9. написание аннотации статьи на иностранном языке по специальности;
10. составление тезисов сообщения по предложенным текстам профессиональной тематики (2-4 текста объемом 1000 п. зн.);
11. выполнение лексико-грамматического теста.

Программа опирается на вузовское образование 1 ступени (бакалавриат) с учётом профессионально-ориентированного обучения в УГК. Языковой материал тщательно отбирается и организуется в учебно-тематическом плане.

Курс обучения предполагает три этапа взаимосвязанных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма. Для поэтапного развития каждого из этих видов деятельности отбираются специальные упражнения и языковой материал по музыкальной тематике.

На первом этапе (1 семестр) предусмотрен корректив ный курс повторения программы высшего образования 1 ступени и овладения речевыми навыками на расширенном языковом материале (структурно- и содержательно-завершённых текстах). Тексты носят воспитательный характер, отражают профиль вуза и способствуют развитию познавательных интересов студентов.

На втором этапе (2 семестр) закрепляются речевые навыки и умения, необходимые для различных видов чтения (ознакомительного, изучающего и пр.), а также для монологического высказывания, диалога и беседы. На этом этапе студенты готовятся к переходу от обучения владения языком к его применению в работе по своей специальности.

На третьем этапе (3 семестр) совершенствуются умения и навыки в чтении и устной речи в процессе самостоятельного использования оригинального немецкого текста по специальности. Обучение на этом этапе предусматривает увеличение объёма языкового материала (до 3–5 страниц в неделю), а также организацию самостоятельной работы по подготовке выступлений с сообщениями по прочитанным источникам.

Письмо в курсе обучения рассматривается как одно из средств обучения, учебный перевод является вспомогательным средство обучения при объяснении, закреплении и контроле понимания прочитанного.

На всех этапах обучения предусмотрено использование технических средств (лингафонных курсов, видеофильмов и компьютерных программ).

Устная речь как комплексная деятельность рассматривается в аспектах аудирования и говорения.

7.2. Вопросы для экзамена

Общие требования к зачётам и экзаменам

К сдаче зачёта по немецкому языку допускаются студенты, которые:

1. не имеют пропусков занятий без уважительной причины;
2. усвоили не менее 70% программного материала;
3. имеют положительные оценки за контрольные материалы;
4. активно работали на аудиторных занятиях.

Содержание зачёта

- Чтение, перевод, формулирование вопросов к тексту, составление плана текста, ответы на вопросы, пересказ текста объемом 1500–2000 печ. зн. по учебной, страноведческой или музыкальной тематике.
- Устное изложение любой пройденной в семестре темы.
- Анализ выделенных лексико-грамматических явлений.

На подготовку отводится 35–45 минут. Пользование словарём разрешается. Оценка «зачтено» выставляется при условии сдачи всех компонентов не менее, чем 60%.

К сдаче экзамена по немецкому языку допускаются студенты, которые

4. имеют зачёты за все предыдущие семестры;
5. усвоили не менее 70% программного материала;
6. представили перевод 30 страниц оригинального (аутентичного) текста по специальности и составленный глоссарий терминов;
7. имеют положительные оценки за все промежуточные контрольные работы.

Содержание экзамена

7. Чтение и ознакомление с содержанием текста на немецком языке (объёмом 2000 (±10%) печатных знаков), письменный перевод указанного фрагмента текста на родной язык (пользоваться словарём разрешается). Время подготовки – 45 минут. Участие в беседе с экзаменатором по содержанию текста и затронутым в нём проблемам.

8. Чтение текста на русском языке с последующим кратким изложением его содержания на немецком языке. Объём текста 2000–2500 печатных знаков.

9. Устная презентация подготовленной темы (Язык профессионального общения).

Папка экзаменационных заданий находится на кафедре.

3. *Отчетность по самостоятельной работе студентов*

По каждой из тем, на которые отводятся часы на самостоятельную работу, производится проверка домашних заданий по чтению, пересказу или аудиту текста, составлению делового письма, аннотации и т.д. Обязательное выполнение этих заданий служит условием допуска до итогового зачета (1 – 2 семестры) и экзамена (3 семестр).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык (итальянский)»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»);
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Соколов Сергей Константинович,
преподаватель

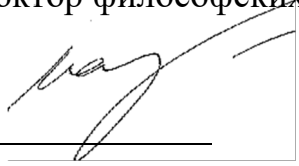
Программа по дисциплине «Иностранный язык (итальянский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты); 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором); 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение).

Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

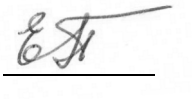
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Соколов С. К., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

    3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы на очном отделении

4. Содержание курса

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

    5.1. Литература

    5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

6. Методические рекомендации

    6.1. Методические рекомендации преподавателям

    6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

7. Контрольные работы и требования к их выполнению

8. Общие требования к зачетам и экзаменам

Введение.

Целью дисциплины является приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как в быту, профессиональной деятельности, так и для целей самообразования.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.

1. Цель и задачи курса.

Магистрант после освоения программы настоящей дисциплины должен:

Говорение. Диалогическая речь – знание способов выражения определённых коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации, дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной), выяснение мнения собеседника, выражение собственного мнения, выражение одобрения/неодобрения, уклонения от ответа, речевые тактики профессиональной коммуникации, речевые формы в английском языке. Владение навыками и умениями спонтанного общения в диалогических и дискуссионных ситуациях, навыками ведения диалога на международных конференциях, конкурсах, мастерклассах и пр.

Монологическая речь. Знать особенности построения функциональных стилей речи в социокультурной, деловой и научной сферах общения (описание, повествование, сообщение, рассуждение). Умение представить высказывание на профессиональную тему в объёме не менее 15-18 фраз за 5 минут в нормальном среднем темпе речи, делать сообщения и выводы, анализировать и применять риторические приёмы в выступлениях.

Аудирование. Знать способы и приёмы работы с оригинальным, воспринимаемым на слух текстом, уметь понимать аутентичную речь на профессиональную тему с опорой на изученный материал. Владеть навыками и умениями восприятия на слух текстов и сообщений музыкального характера с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание.

Чтение.

Знать способы и приёмы работы с текстом в разных видах чтения: работы с текстом в разных видах чтения: ознакомительном, изучающем, просмотровом, поисковом; знать основы реферирования и аннотирования литературы, правила чтения графиков, диаграмм и нотного текста; уметь ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание, вычленять опорные смысловые блоки, выделять основные мысли, находить логические связи, пользоваться языковой догадкой на основе контекста. Владеть навыками и умениями полного и точного понимания и содержания узкоспециального текста, при этом ознакомительное чтение со скоростью 180-200 слов/ мин. без словаря, изучающее чтение – количество неизвестных слов не превышает 8% по отношению к общему количеству слов в тексте, допускается использование словаря.

Письменная речь.

Знать особенности реализации на письме коммуникативных намерений: установление деловых контактов, формулы делового этикета англоязычных стран; уметь осуществлять переписку в профессиональных и научных целях, заполнять заявку на участие в музыкальных конкурсах, конференциях, мастер-классах, составлять план или тезис сообщения/доклада, переводить с английского языка на русский и наоборот, осуществлять реферативный и аннотационный адекватный перевод.

Орфография. Знать правила чтения и орфографии английского языка; уметь применять их при чтении музыкальных текстов и письме;

Произношение. Знать интонационное оформление предложения, словесное ударение, противопоставление долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков; уметь правильно произносить звуки, интонационно правильно оформлять в речи коммуникативные типы высказываний и владеть навыками соблюдение логического ударения, мелодики и ритма.

Лексика. Знать основную терминологию в музыкальной сфере, включая сокращения и условные обозначения. Уметь распознавать в процессе чтения/аудирования и употреблять при говорении лексические единицы узкоспециального назначения, догадываться о их принадлежности к той или иной части речи, использовать словообразование при осуществлении терминологического поиска.

Грамматика. Знать грамматические особенности письменной и устной профессиональной коммуникации на английском языке, уметь распознавать грамматические явления и употреблять их в устной и письменной речи, владеть всеми грамматическими явлениями английского языка.

Знать особенности поведения при устном общении в профессиональной сфере, соблюдать нормы речевого и неречевого поведения, принятых в России и англоязычных странах, делать выводы о сходствах и различиях в современных социокультурных портретах различных стран для эффективного профессионального общения, осуществлять выбор лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватной условиям акта коммуникации в ситуации социального ролевого общения. Владеть социокультурными знаниями в процессе устного и письменного общения с коллегами, навыками строить своё речевое и неречевое поведение с учётом специфики и традиции общения в различных странах.

Знать правила построения делового и научного дискурсов, экстралингвистические факторы и различия построения устного и письменного делового и научного дискурсов, языковые средства, соответствующие профессиональному и научному контексту общения, речевые и поведенческие реакции и стратегии, адекватные различным коммуникативным ситуациям в профессиональной и научной сферах общения. Уметь порождать связные высказывания, логично, последовательно и убедительно выстраивать свою речь реализовать цели высказывания и правильно употребляя лексико-грамматические и фонетические языковые средства в соответствии с ситуацией общения.

Знать вербальные и невербальные средства компенсации недостатков в общении (Синонимы, перефраз, мимика, жесты, телодвижения), компенсаторные стратегии-модели речевого поведения, наборы речевых действий для повторного достижения поставленной коммуникативной задачи. Уметь выходить из положения в условиях недостатка понимания информации посредствам использования обобщённых слов, многословия, аналогий и ассоциаций, описаний, трансформаций, повторений фраз и т.п. Владеть всеми необходимыми навыками и умениями употребления компенсирующих речевых и неречевых средств при получении и передаче информации в условиях недостаточно понятного общения.

Знать различные способы и приёмы самостоятельного приобретения знаний, способы рационального выполнения учебной программы. Уметь вести информационный поиск; правильно организовывать заполнение языкового материала, самостоятельно его активизировать, прослеживать межпредметные связи, диагностировать собственное исходное состояние при рациональной организации учебной деятельности, выбирать способ учебной деятельности, который наиболее соответствует индивидуальным способностям и особенностям. Вносить коррекцию в результате решения задачи, самостоятельно оценить свой уровень владения английским языком, свой опыт в изучении языка и культуры. Владеть навыками и умениями использования иностранных источников, стратегиями и приёмами учебной деятельности, адекватные поставленным задачам и в соответствии с индивидуальным стилем учебной деятельности.

2. Требования к уровню освоения дисциплины.

Основной целью данной дисциплины является **дальнейшее повышение уровня** владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных сферах профессиональной деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для дальнейшего профессионального самообразования. Успешное освоение программы курса предполагает достижение магистрантами С1 - уровня профессионального владения иностранным языком. Достигаемый при этом уровень владения иностранным языком должен обеспечить возможность магистрам использовать приобретенные знания, навыки, умения, опыт и компетенции

необходимые для квалифицированной информационной и производственной деятельности для достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов.

Задачи:
совершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в соответствие с программой и учебным планом подготовки специалистов вышеуказанного профиля;

- сформировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;
- обеспечить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности в узкопрофессиональной сфере на высоком языковом уровне;
- сформировать готовность читать профессиональные аутентичные тексты по специальности для получения и обработки информации (аннотирование, реферирование, перевод);
- углубить и расширить практическое владение устной речью в ситуациях реального делового профессионального общения;
- развивать навыки публичной речи (выступление с докладом, сообщением, участие в переговорах, дискуссиях);
- развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание аннотаций, отзывов, рецензий), ведения переписки;
- научить самостоятельно работать над иностранным языком.

Требования к уровню освоения дисциплины

Магистрант должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

***Знать:* –** современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности.

***Уметь:* –** воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию;
– понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
– выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
– вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
– составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
– вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
– поддерживать контакты при помощи электронной почты.

***Владеть:* –** практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 часа), аудиторная работа – 106 часов в форме практических занятий, самостоятельная работа – 38 часов.

Период изучения – 1-3 семестры.

Зачет – 1, 2 семестр. Экзамен – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№	Наименование темы, направления работы	Всего часов.	Работа в классе.	Самост. работа.
1.	**1. Говорение** Произносительных и ритмико-интонационных навыков. Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону. Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей. **2. Письмо** Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения. **3. Аудирование** Учебные тексты общегуманитарного характера. **4. Чтение** Чтение профессиональной литературы. Лексика официально-делового стиля. Лексика научного стиля. Лексика стиля художественной литературы. **5. Грамматика** Безличный пассив. Модальные глаголы и способы выражения модальности. Правила перевода распр. определений. Повелительное наклонение. Местоимённые наречия. Типы придаточных предложений (определительные, условные). Инфинитив, его формы и употребление. Особенности бессоюзных придаточных предложений. Congiuntivo. Употребление косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную.Правила согласования времен в итальянском языке.	45	36	9
2.	**1. Говорение** Зарубежная поездка. Посещение мастер-классов. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке. Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия. Представление доклада, сообщения, презентации. **2. Письмо** Деловая переписка. Стиль делового письма. Виды делового письма: запросы, контракты, подтверждения, напоминания, приглашения, отмена и внесение изменений в договоренность и др. **3. Аудирование** Оригинальные тексты общегуманитарного характера, арии и отрывки из опер. **4. Чтение**	45	34	11

	Обучение просмотровому и ознакомительному чтению. Обучение учебному и информационному чтению. Оригинальные тексты общегуманитарного характера, чтение партитур на итальянском языке. Специальная лексика. **5. Перевод** Перевод оперной литературы.			
3.	**1. Говорение** Полемическая беседа. Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации. Беседа-диалог по проблемам вокального искусства. Обиходно-литературный стиль. Официально-деловой стиль. **2. Письмо** Заполнение анкет на итальянскомязыке. Аннотирование и реферирование. Написание резюме, докладов, отчетов, заявок и др. **3. Аудирование** Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов. **4. Чтение** Обучение просмотровому и ознакомительному чтению партитур, клавиров. Обучение учебному и информационному чтению. **5. Перевод** Перевод оперной литературы со словарём. Перевод профессиональной литературы без словаря.	54	36	18
	Итого	**144**	**106**	**38**

Грамматический материал, необходимый в курсе профессионального иностранного языка (Итальянский язык).

1. Правила работы со словарём
2. Понятие о словах-реалиях
3. Многозначность слов, словообразование
4. Безличный пассив
5. Перевод фразеологических оборотов
6. Модальные глаголы и способы выражения модальности
7. Правила перевода распр. определений.
8. Инфинитив, его формы и употребление
9. Особенности бессоюзных придаточных предложений
10. Congiuntivo
11. Употребление косвенной речи.
12. Преобразование прямой речи в косвенную
13. Правила согласования времен в итальянском языке.
14. Повелительное наклонение
15. Местоимённые наречия
16. Типы придаточных предложений (определительные, условные)

4. Содержание дисциплины

1 семестр

№	Кол-во часов	Форма занятия. Тема
1	2	**Вводное занятие.** Вводно-коррективный повторительный курс.
2	2	**Фонетические особенности итальянского языка.** Произносительных и ритмико-интонационных навыки.
3	2	**Работа над грамматикой.** Безличный пассив. Модальные глаголы и способы выражения модальности. Правила перевода распр. определений. Повелительное наклонение. Местоимённые наречия. Типы придаточных предложений (определительные, условные)
4	2	**Работа с текстом.** Чтение профессиональной литературы.
5	2	**Развитие навыков говорения.** Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону.
6	2	**Контроль навыков говорения.** Установление контактов. Способы представления и знакомства. Использование телефона. Начало и завершение разговора по телефону.
7	2	**Развитие навыков письма.** Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения.
8	2	**Контроль навыков письма.** Электронная почта. Стиль электронного сообщения. Фразы, клише электронного письма. Выражение намерения, согласия, подтверждения.
9	2	**Развитие навыков аудирования.** Учебные тексты общегуманитарного характера.
10	2	**Контроль навыков аудирования.** Учебные тексты общегуманитарного характера.
11	2	**Работа с текстом.** Лексика официально-делового стиля.
12	2	**Работа с текстом.** Лексика научного стиля.
13	2	**Развитие навыков говорения.**

		Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей.
14	2	**Контроль навыков говорения.** Обмен информацией, назначение встреч, изменение договоренностей.
15	2	**Работа над грамматикой.** Инфинитив, его формы и употребление. Особенности бессоюзных придаточных предложений.Congiuntivo. Употребление косвенной речи. Преобразование прямой речи в косвенную. Правила согласования времен в итальянском языке.
16	2	**Работа с текстом..** Лексика стиля художественной литературы.
17	2	**Выполнение теста.**
18	2	**Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных работ и тестов.

2 семестр

№	Кол-во часов	Форма занятия. Тема
1	2	**Работа с текстом.** Обучение просмотровому и ознакомительному чтению.
2	2	**Развитие навыков письма.** Деловая переписка. Стиль делового письма. Виды делового письма: запросы, подтверждения, напоминания, приглашения, отмена и внесение изменений в договоренность и др.
3	2	**Работа с текстом.** Обучение учебному и информационному чтению.
4	2	**Развитие навыков говорения.** Зарубежная поездка. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке.
5	2	**Работа с текстом.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера.
6	2	**Контроль навыков говорения.** Зарубежная поездка. Беседа со служащими аэропорта и таможни. Приветствие посетителей, гостей. Выражение отзывов о поездке..
7	2	**Развитие навыков перевода.**

		Перевод профессиональной литературы без словаря.
8	2	**Развитие навыков письма.** Составление научных текстов на иностранном языке.
9	2	**Развитие навыков аудирования.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера.
10	2	**Контроль навыков аудирования.** Оригинальные тексты общегуманитарного характера.
11	2	**Работа с текстом.** Специальная лексика.
12	2	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря.
13	2	**Развитие навыков говорения.** Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия.
14	2	**Контроль навыков говорения.** Наведение справок и вежливый расспрос. Посещение достопримечательностей. Выставки. Музеи. Традиции. Культурные различия.
15	2	**Развитие навыков говорения.** Представление доклада, сообщения, презентации.
16	2	**Выполнение теста.**
17	2	**Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных работ и тестов.

3 семестр

№	Кол-во часов	Форма занятия Тема
1	2	**Развитие навыков говорения.** Полемическая беседа.
2	2	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы со словарём.
3	2	**Развитие навыков аудирования.** Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов.

4	2	**Развитие навыков говорения.** Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации.
5	2	**Контроль навыков говорения.** Презентация. Структура презентации. Требования к языку презентации. Составление мини-презентации.
6	2	**Работа с текстом.** Обучение просмотровому и ознакомительному чтению.
7	2	**Контроль навыков аудирования.** Развитие речевых навыков и умений на примере музыкальных текстов.
8	2	**Развитие навыков говорения.** Беседа-диалог по проблемам искусствознания.
9	2	**Работа с текстом.** Обучение учебному и информационному чтению.
10	2	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря.
11	2	**Развитие навыков письма.** Составление научных текстов на иностранном языке.
12	2	**Развитие навыков письма.** Аннотирование и реферирование. Написание аннотаций, тезисов, докладов, отчетов, заявок и др.
13	2	**Публичное выступление.** Аннотирование и реферирование. Написание аннотаций, тезисов, докладов, отчетов, заявок и др.
14	2	**Стилистическое оформление речи.** Обиходно-литературный стиль.
15	2	**Развитие навыков перевода.** Перевод профессиональной литературы без словаря.
16	2	**Стилистическое оформление речи.** Официально-деловой стиль.
17	2	**Выполнение теста.**
18	2	**Завершающее занятие.** Подведение итогов самостоятельной работы и результаты контрольных работ и тестов.

		Допуск к экзамену.
19	1	**Экзамен**

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, необходимой для управления учебным процессом. Методологической базой организации контроля является компетентностный подход, согласно которому контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельности.

В рамках данной программы используется традиционная система контроля:

- ***текущий*** контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольных работ, различных тестов, включающих задания на перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный выбор, упорядочение информации, завершение/окончание, подстановку, трансформации, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое перефразирование, клоуз-процедуру, а также посредством ежеурочного устного опроса, письменных работ (эссе,, доклады, презентации, письма разных типов, резюме).

Итоговый контроль по завершении **3 семестра** осуществляется в форме экзамена, включающего в себя предварительную проверку уровня сформированности следующих умений и как условие допуска к экзамену:

- аудирование научного текста по профилю специальности
- написание делового письма на предложенную тему (120 - 250 слов);
- написание аннотации статьи на иностранном языке по специальности;
- составление тезисов сообщения по предложенным текстам профессиональной тематики (2-4 текста объемом 1000 п. зн.);
- выполнение лексико-грамматического теста;

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

5.1. Литература

Основная литература

1. *Митрофанова Д.А.* Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в пении + DVD. СПб., 2015 // http://e.lanbook.com/book/58157.
2. *Тюленева Т.Е.* Практический курс итальянского языка. СПб., 2012 // http://e.lanbook.com/book/46153.

Дополнительная литература

1. *Карлова А.А., Константинова И.Г.* Интенсивный курс итальянского языка. СПб., 2012 // http://e.lanbook.com/book/46473.
2. *Marin T., Magnelli S.*Nuovoprogettoitaliano. Roma, 2006.

3.Образовательные Интернет-ресурсы по итальянскому языку:
www.edilingua.it
www.liricamente.it
http://www.dizionario.rai.it/
www.italianoinfamiglia.it/piano.asp
www.ielanguages.com/italian.html
http://unaparolaalgiorno.it/

5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- компьютер с экраном и аудиоколонками для демонстрации аудиовизуальных материалов

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Основными организационными ***формами работы*** являются аудиторные занятия под руководством преподавателя, однако действенной формой обучения является самостоятельная и внеаудиторная работа с использованием различных ТСО и лингафонных курсов в соответствии с личными и профессиональными интересами магистрантов.

Необходимо прививать магистрантам мотивацию к индивидуальным выступлениям с устными и письменными сообщениями на музыкальные темы, поощрять их увлеченность научно-исследовательской деятельностью.

6.2. Методические рекомендации магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Магистранты должны эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии: ***информационно-коммуникативные*** с практической направленностью, компьютерные программы на развитие грамматических и лексических навыков, интернет-технологии для поиска информации, написание рефератов и сообщений, а также технологии индивидуального обучения для реализации личностно-ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей и потребностей.

Формой практической самостоятельной работы магистранта является также использование диагностических тестов с целью определения освоенного материала.

Самостоятельная работа магистранта может носить как индивидуальный, так и групповой характер. Магистрантам предъявляются стратегии самообучения, необходимые для формирования автономного пользователя иностранного языка. Для этого в учебном процессе используются инструкции по самостоятельной работе над языком, кроме того, многие коммуникативные задания творческого характера направлены на формирование автономной личности.

Магистрантам объясняется важность и необходимость ежедневных упражнений в языке (в силу специфики предмета), предлагается осуществлять контакты на изучаемом языке через современные средства связи, поиск информации, а также поощряется инициатива самостоятельного поиска необходимого материала с использованием современных технических средств коммуникации (Интернета).

Самостоятельная работа – это форма, которая организуется и осуществляется, как учебно-познавательная деятельность без непосредственного руководства преподавателя. При организации самостоятельной деятельности магистранта необходимо охарактеризовать позицию преподавателя. Преподаватель выступает, как организатор партнерского взаимодействия. Он воздействует на магистрантов через содержание учебной деятельности. Существует несколько способов создания ситуации развития:

1. освоение языка и культуры через овладение стратегией и приемами самостоятельного изучения;
2. влияние на личностную сферу посредством вовлечения в самостоятельную деятельность, которая представляет личностный смысл для магистрантов;
3. направленность самостоятельной учебной деятельности на открытие языка и культуры путем поисковой, проблемной и эвристической деятельности. Магистрант выполняет различные роли как организатор, исполнитель, контролирующий субъект.

Контроль текущей самостоятельной работы магистрантов осуществляется на каждом занятии. В текущую самостоятельную работу магистрантов входит чтение текстов и партитур, выполнение упражнений, работа с лексическим минимумом.

Домашние задания включают также дополнительное изучающее и ознакомительное чтение оригинальной литературы общим объемом 10000–15000 печатных знаков за семестр. Контроль домашнего чтения производится в течение семестра.

В каждом семестре магистранты выполняют одну контрольную работу. Предусматриваются тесты, проверяющие уровень владения итальянским языком и тесты по основным разделам курса.

Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемым компонентом учебной деятельности, который выступает как важный резерв учебного времени. Также он есть средство развития потенциала личности, мотивации в изучении иностранного языка и развития индивидуальных способностей.

Дополняя аудиторную работу магистрантов, самостоятельная работа призвана решать следующие задачи:

Совершенствовать навыки и умения иноязычного профессионального общения, которые были приобретены в аудитории под руководством преподавателя.

Приобрести новые знания, умения и навыки, которые дадут возможность осуществлять профессиональное общение на изучаемом языке.

Развить умения исследовательской деятельности с использованием изучаемого языка.

Развить умения самостоятельной учебной работы.

Самостоятельная познавательная деятельность должна осуществляться во внеаудиторное время и может принимать следующие формы:

Домашняя работа, логически завершающая аудиторную работу магистрантов, которая включает в себя домашний тренинг (т.е. выполнение упражнений на закрепление пройденного материала) и индивидуально-поисковую работу (т.е. самостоятельное изучение материала в рамках определенной темы и выполнение упражнений на закрепление данного материала).

Работа с лингафонными материалами, которая предполагает совершенствование умений аудирования, связанных с направлением подготовки.

Проектная работа, которая при выполнении заданий предполагает использование изучаемого языка для сбора, обработки и передачи информации из области профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа выполняется с использованием рекомендованной специальной литературы, изданной за рубежом и оформляется в виде реферата.

На самостоятельную работу отводится 38 часов.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется посредством оценки выполнения контрольных заданий, тестов, проверки знания содержания текстов (выбор ответов на вопросы по содержанию текста, краткий пересказ, написание реферата).

По завершении курса обучения в конце 3 семестра проводится экзамен.

7. Контрольные работы и требования к их выполнению

1. Письменное выполнение грамматических упражнений.
2. Письменный перевод текста с итальянского языка на русский.
3. Ответы на вопросы к тексту.
4. Оформление в виде реферата формата А-4, 14 шрифт, в 1,5 интервала.

Контрольная работа №1

Franz Liszt (in ungherese Liszt Ferenc, in tedesco anche Franz von Liszt; Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio1886) è stato un compositore, pianista, direttore d'orchestra e organista ungherese. Studiò e suonò a Vienna e Parigi, viaggiò in tutta l'Europa tenendo concerti un po' ovunque. Fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte dell'Ottocento, rivoluzionò la tecnica pianistica e il rapporto tra pubblico ed esecutore. Fu legato a Fryderyk Chopin e a Robert Schumann da amicizia e stima. Nel 1865 divenne accolto nell'ordine francescano della Chiesa cattolica. Era il suocero di Richard Wagner, avendo quest'ultimo sposato sua figlia Cosima. È stato inoltre abate nella Cattedrale di Albano Laziale (Roma).Come non pochi musicisti del suo tempo, mostrò già prima dei dieci anni notevoli capacità in ambito musicale. Liszt viene ricordato anche per le sue mani più grandi del normale che facevano invidia agli altri musicisti di quel tempo. Dopo aver iniziato precocissimo lo studio del pianoforte con il padre Adam, funzionario ungherese discendente di contadini tedeschi al servizio del principe Esterházy, a undici anni si trasferì con la famiglia a Vienna dove seguì lezioni di composizione con Salieri e di pianoforte con Czerny. Nel 1822, a Parigi, studiò teoria e composizione con Paer, ma non fu ammesso al Conservatorio della capitale da Cherubini. Però si pensò di sfruttare il suo talento come giovane prodigio facendogli comporre un'opera lirica, Don Sanche. Ma l'opera, anche a causa dell'inesperienza del giovane, non ebbe successo e, nonostante fosse molto interessante, finì dimenticata. Nel 1825, quando era già conosciuto come pianista, suonò a Londra al cospetto di Re Giorgio IV. Nel 1826 fu in tournée in Francia e Svizzera pur proseguendo gli studi con Reicha. Dal 1828 si stabilì a Parigi dove visse insegnando musica. Nel 1830 assisté alla prima esecuzione della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz; conobbe Felix Mendelssohn e Fryderyk Chopin. Nel 1833 incontrò la contessa Marie d'Agoult; l'anno seguente George Sand. Vari dei suoi pezzi sono entrati nel repertorio della musica classica e sono conosciuti da un vasto pubblico, tra essi la celeberrima Rapsodia ungherese n. 2 in Do Diesis Minore, il Sogno d'amore n. 3, il Mefisto valzer, la Ballata in Si minore, il Concerto in Mi Bemolle Maggiore e la Sonata in Si Minore.

Domande per il testo:
1. Dov'è nato Franz List?
2. Chi è stato nella vita?
3. Quando mostrò le sue capacità musicali?
4. Dove ha studiato la musica?
5. Quali dei suoi pezzi sono entrati nel repertorio classico?

Выполнить следующие задания-тесты по грамматическим разделам:

1. **Имя существительное.**

Esercizio 1

Volgi al plurale i seguenti nomi.

ARCHEOLOGO _____
PARROCO _____
TEOLOGO _____
ECO _____
BOSCO _____
CUOCO _____
BUCO _____
TARGA _____
MARCA _____
SPIGA _____
LAGO _____

ABACO _____
DISCO _____
BIOLOGO _____
PACCO _____
TACCO _____
FORCA _____
MUCCA _____
LETARGO _____
PROFUGO _____
FIANCO _____
LOGICO _____
BELLICO _____

Esercizio 2

Metti l'articolo alle seguenti parole e volgi al plurale:
.....mamma ….....
.....amica ……
…...arma ……
…...tromba ……
….. canna ……
….. fiamma ……
….. anima ……
….. ape ……
….. parola ……
….. calze ……
….. isola ……
….. stanza ……
….. matita ……
….. porta ……
….. sedia ……
….. zia ……
….. alunna ……
….. ombra ……

Esercizio 3.
Mettere dov'è necessario l'articolo indeterminativo.

Oggi pomeriggio sono andata in centro per comprare _____ libro per Gianni. Prima però sono entrata in _____ boutique molto carina. _____ ora e mezza dopo sono uscita con _____ sciarpa per Carlo, _____ braccialetto per Anna, _____ zainetto per Olga e _____ abito da sera per me. Per festeggiare gli acquisti sono andata in _____ bar e ho ordinato _____ prosecco. Siccome erano già le cinque e _____mezz'ora dopo dovevo essere dal medico, sono rimasta senza _____ libro! Che _____ pomeriggio!

Esercizio 4.

Mettere al plurale i nomi sostantivi.
a) Le donne mettono sempre tante (cosa)_____ nelle loro (borsa)_____ e (borsetta)_____.
b) Non mancano certamente le (chiave)_____, i (fazzoletto)_____, l'agendina con tutti gli (indirizzo)_____ e gli (impegno)_____ di tutti i (giorno)_____.

c) Non mancano nemmeno i vari (documento)_____, il portafoglio e il necessario per il trucco.
d) Spesso ci sono anche le (sigaretta)_____, delle (caramella)_____, gli occhiali da sole e magari delle (medicina)_____.
e) E forse ci sono anche alcuni piccoli (segreto)_____

2. Имя прилагательное

Esercizio 5

Aggiungereledesinenzecorrette
a) Le persone nate sotto il segno dei Pesci sono molto apert..... Di solito sono persone estrovers....., socievol..... e creativ..... , ma anche un po' disordinat..... . Inoltre possono essere molto affettuos.....
b) I nati sotto il segno dei Gemelli sono pazient..... , riflessiv..... e vanno d'accordo con tutti. Inoltre, sono sensibil..... , tranquill..... e molto gentil....., ma sono anche abbastanza dominant..... .
c) Le persone nate sotto il segno del Capricorno amano essere indipendent..... . Hanno un carattere introvers..... e riflessiv..... . Sono anche persone molto ordinat..... e un po' pignol..... .
d) I Sagittari sono orgoglios..... e testard..... e anche un po' permalos..... . Con gli amici sanno essere molto disponibil..... . Inoltre, amano la liberta e sono intraprendent…… e creativ…….. .

Esercizio 6
Scegliere la forma corretta del bello.
a) Che bel/bello bambino!
b) Che begli/belle mani!
c) Che bella/belle macchina!
d) Che bello/bell' spettacolo!
e) Che belli/begli stivali!
f) Che bell'/bel appartamento!
g) Che begli/bei capelli!
h) Che bell'/bel idea!
i) Che begli/belli occhi!
j) Che bello/bel vestito!

3. Местоимение

Esercizio 7
Scegliere il pronome corretto
a) Papa, ci porti tu all'aeroporto? – Certo, mi/vi porto io.
b) Chi compra il pane? – La/Lo compro io.
c) Dottore, vi/La chiamo domani mattina? – Si, domani mattina va benissimo.
d) Chi mi aiuta a spostare il tavolo? – Ti/Vi aiuto io.
e) Chi vuole l'ultima fetta di torta? – La/Li prendo io.
f) Signora, La/vi disturba se fumo? – No, per niente.
g) Quando invitiamo i Rota? – Li/Le potremmo invitare domenica sera.
h) Signora, Lei domani e a casa? – Si, mi/ti trova fi no alle sei.

Esercizio 8
Mettere il pronome adeguato
a) Che cosa regali a tua madre? _____regalo un foulard di seta.

b) Sai che sabato e il compleanno di Dino? – E vero, domani _____ scrivo.
c) Ci chiamate quando arrivate? – _____mandiamo un sms.
d) Dottoressa, che cosa_____ posso off rire? – Un caffe, grazie.
e) Diego,_____ piace il pesce? – Non tanto, preferisco la carne.
f) Hai mandato gli auguri alle zie? – Non ancora, _____ scrivo domani.
g) Signor Valli, posso chiedere una cosa? – Prego, _____ dica!

4.Глагол

Esercizio 9
Mettere al presente indicativo i verbi fra parentesi
a) A che ora (finire)_____ il film?
b) Quando (aprire)_____ il negozio?
c) Quando piove (io - preferire)_____ stare a casa.
d) La domenica (io - dormire)_____ tanto.
e) Sabato prossimo (noi - partire)_____ per il Canada.
f) Io e Mario (preferire)_____ il mare alla montagna.
g) Roberta, tu (capire)_____ lo spagnolo?
h) Giulio, (tu - aprire)_____la finestra, per favore?

Esercizio 10
Scegliere tra Andare e Venire e mettere nella forma corretta
a) Noi_____ al mare, _____ anche tu? - No, io_____ in centro.
b) Io_____ a casa, tu che cosa fai? - Io invece_____ al bar.
c) Che cosa fa Mario,_____ con noi? - Si, ma piu tardi.
d) _____anche gli zii, domenica? - No, loro purtroppo non_____ .
e) _____ da noi, quest'estate? - No, quest'estate_____ a Pisa.
f) _____in spiaggia? - Si,_____ anche noi

Esercizio 11

Passato prossimo
Mettere il verbo fra parentesi nel passato prossimo
a)Sabato pomeriggio io e mia sorella (andare)_____ in centro.
b) Lei (andare)_____ a vedere una mostra e io (fare)_____ shopping. **c)** Mio fratello (guardare)_____ la partita con il suo amico Leo, poi (loro - andare)_____al bar dove (incontrare) i loro amici.
d)I miei genitori, invece, (rimanere)_____ a casa e (lavorare)_____ in giardino fino a tardi.

Esercizio 12
Mettere i verbi fra parentesi nel passato prossimo
a) Io e Gino (comprare)_____ una macchina. E bella, ma (costare)_____ molto.
b) Ieri (io - fare)_____ una gita in montagna. Purtroppo (piovere)_____ tutto il giorno.
c) Io e i bambini (essere)_____ due settimane al mare. Fortunatamente (fare)_____ bel tempo tutti i giorni.
d) Lo spettacolo (durare)_____ molto, ma (essere)_____ bello lo stesso.
e) Per la gita (io - preparare)_____ dieci panini, ma non (loro - bastare)_____.
f) Carlo mi (dare)_____ un ottimo consiglio; mi (servire)_____ moltissimo.

g) Emilia (sciare)_____ tutta la mattina, poi (andare)_____ in piscina e (nuotare)_____ un po'.

Контрольная работа №2
Testo

Johann Sebastian Bach. Vita e biografia.

Johann Sebastian Bach nasce il 14/03/1685 a Eisenach da una famiglia di musicisti. A 10 anni rimane orfano e viene educato dal fratello maggiore che gli impartisce lezioni di organo e clavicembalo.Nel 1700 si trasferisce a Luneburg, dove entra a far parte del coro della Michaeliskirche (Chiesa di San Michele) come soprano.Dopo essere stato per poco tempo violinista presso la corte di Sassonia-Weimar, nel 1703 diviene organista titolare di S. Bonifacio ad Arnstadt e, in breve tempo, diventa famoso.Nel 1705 intraprende un viaggio a piedi, poi diventato leggendario (400 km), per andare a Lubecca ad ascoltare l'allora famoso organista D. Bextehude, che Sebastian ammirava particolarmente per le sue composizioni.Bach si stabilisce a Weimar e qui compone un gran numero di pezzi per organo e le Cantate, poco apprezzate dai contemporanei, che lo apprezzano moltissimo come organista, seguendo in massa i concerti che tiene dal 1713 al 1717 a Dresda, Halle, Lipsia e in altri centri.Nel 1717 assume la carica di maestro di cappella alla corte riformata del principe Leopoldo di Anhalt-Cothen a Kothen, con l'incarico di comporre Cantate d'occasione e musiche concertistiche.Nel 1723 si trasferisce a Lipsia e accetta il posto di Kantor nella chiesa di S. Tommaso, compone un gran numero di Cantate Sacre e le celeberrime grandi Passioni, ritornando alla musica strumentale solo verso il 1726.Dal 1729 al 1740 Bach è direttore del Collegium Musicum universitario per il quale continua la sua opera di compositore di musica per clavicembali e musica strumentale varia.
Nel 1747 il re Federico II di Prussia lo invita a Potsdam, riservandogli grandi onori e assistendo ammirato alle sue magistrali improvvisazioni.Verso il 1749 la salute del compositore comincia a declinare, la vista si affievolisce sempre più e, diventato cieco, detta la sua ultima, immensa composizione (rimasta purtroppo incompiuta) l'"Arte della fuga".
Johann Sebastian Bach, grande compositore di Messe, Passioni e Oratori, Cantate sacre e profane, musica d'orchestra, musica da camera per vari strumenti, opere d'organo, opere per clavicembalo e per altri strumenti muore a Lipsia il 28 luglio 1750 e la sua musica (pubblicata in 59 volumi), viene riscoperta solo nel 1829, grazie ad un'esecuzione di Mendelssohn della "Passione secondo Matteo.

Rispondere alle domande:

1.Quando è nato**Johann Sebastian Bach?**
2. Chi è statoilsuoprimomaestrodimusica?
3. Sui quali strumenti sapeva suonare Johann Sebastian Bach?
4. Quando e dov'è morto il grande conpositore?

Выполнить следующие задания по грамматическим разделам:

1. Простое прошедшее время «Imperfetto»

Esercizio 1
Mettereall'imperfetto

a) Da bambina (io - passare)_____ gran parte dell'estate in campagna, in casa dei nonni.
b) (loro - avere)_____ una bellissima casa con un grande giardino.
c) A me (piacere)_____ molto giocare in quel giardino, dove mi (potere)_____ nascondere in mille posti e dove (esserci)_____ tante cose da scoprire.
d) Mio nonno (essere)_____ veterinario e spesso mi (lui - portare)_____ con se quando (lui - andare)_____ dai contadini.

e) Per me (essere)_____ momenti molto emozionanti:
(io - vedere)_____ animali che in citta non vedevo mai e (io - potere)_____
giocare con i gatti e i cani
. **f)** Mi (piacere)_____ anche salire sugli alberi e cogliere pesche,
prugne e albicocche … insomma, per me (essere)_____ il paradiso.

Esercizio 2
Mettere il verbo volere all'imperfetto o passato prossimo:
a) Allora, andiamo al cinema stasera?
Veramente stasera io non_____ uscire.
b) Anche voi avete portato le biciclette al mare?
Purtroppo no. Io_____ portarle, Rosa invece non_____ .
c) Noi domani facciamo una gita in montagna, perche non venite con noi?
Veramente noi domani_____ andare al mercatino dell'usato.
d) Scusi, io_____ sapere quando parte il traghetto per Olbia.
La prossima partenza e alle 14.45.

Esercizio 3
Passato Prossimo o Imperfetto?*:*
a) In Germania non_____ (язнал) nessuno.
b) (я познакомился с)_____ tantagente.
c) (мы узнали)_____ che vi siete sposati.
d) Non (мы знали)_____ assolutamente niente.
e) Quando ho visto il serpente, (яполучил)_____ paura.
f) Mia figlia (имела/унеёбыл_____) paura dei serpenti.

2. Давно прошедшее время (Passato Remoto)

Esercizio 4
Scegliere la forma opportune del verbo essere ed avere*:*
a) Purtroppo non fu/fosti/fui possibile aiutare le vittime.
b) Quando vide il gorilla, Emma ebbi/ebbe/aveste molta paura.
c) I miei nonni non aveste/avemmo/ebbero molta fortuna nella loro vita.
d) Quando nacque la nostra prima fi glia, fummo/fosti/furono felicissimi.
e) Durante quel viaggio ci furono/fu/foste molti problemi con la macchina.
f) Io e mia sorella non ebbero/avemmo/aveste diffi colta a imparare l'inglese.
g) Quando feci il primo concerto, avesti/ebbi/ebbe molto successo.

Esercizio 5
Scegliere Imperfetto o Passato Remoto
a) Mario Valentino, lo stilista napoletano famoso per le sue scarpe – era/fu lui l'inventore
dei tacchi a spillo – nasceva/nacque nel 1928.
b) Gia da ragazzo frequentava/frequento il negozio del padre che faceva/fece le scarpe piu belle di Napoli.
c) Nel 1953 sua madre gli dava/diede 300 mila lire e con queste Mario si metteva/si mise in proprio.
d) Un anno dopo, a Roma, presentava/presento un sandalo di corallo che finiva/
fini al Museo della Calzatura.
e) Il sandalo era/fu l'inizio del suo successo mondiale.
f) Gli americani gli proponevano/proposero di stabilirsi in America, ma lui preferiva/
preferi la sua Napoli.
g) Da li costruiva/costrui il suo impero finanziario.
h) Mario Valentino moriva/mori nel 1991 all'eta di 63 anni.

3.Предпрошедшее время (Trapassato)
Esercizio 6
Mettere al trapassato seguenti verbi
trovare • perdere • partire • ballare • uscire • parlare • prenotare*:*

a) Quando Grazia e arrivata al porto, il traghetto_____ .
b) I nonni sono emigrati, perche non_____ lavoro nel loro paese.
c) Sono andata a vedere il fi lm di cui tu mi_____ tanto.
d) Marisa ha ritrovato l'anello che_____ tempo fa.
e) Non_____ i posti sul treno e abbiamo fatto il viaggio in piedi.
f) Eravamo tutti stanchi, perche_____ fino a tardi.
g) Mia fi glia ha preso il raff reddore, perche_____ senza cappotto.

Esercizio 7
Scegliere Trapassato, Passato Prossimo o Imperfetto:
(a) _____ (fare) la coda al supermercato.
(b) Alla cassa_____ (accorgersi) che non _____ (avere) il portafoglio.
(c) Probabilmente lo_____ (dimenticare) a casa.
(d) _____(lasciare) il carrello e _____ (correre) a casa.
(e) Ma dove _____ (essere) le chiavi di casa?
(f) Dove le _____ (mettere)?
(g) Forse le _____ (perdere) per strada?
(h) _____(tornare) indietro,_____ (fare) lo stesso percorso, ma le chiavi non _____(esserci).
(i) In quel momento_____ (svegliarsi);_____ (fare) un brutto sogno.
Esercizio 8
Futurosemplice:

Mettere i verbi fra parentesi al futuro:
a) Un giorno ti_____ (noi - dire) la verita.
b) Fra tre anni mio marito_____ (essere) in pensione.
c) Non ti (io - dare)_____ mai piu un consiglio.
d) La prossima volta (voi - stare)_____ attenti.

Exercise 9
Mettere al futuro le seguenti frasi:
a) Domani devo alzarmi presto._____
b) Giovedi andiamo a un concerto._____
c) Sabato e il compleanno di Elio_____
d) Lunedi prossimo iniziano le vacanze_____
e) Fra un mese partiamo per la Sicilia_____
f) Carla si sposa l'anno prossimo_____

4.Предбудущеевремя «Futuro Anteriore»
Esercizio 10
Mettere le desinenze opportune:
a) Sandra avra finit_____ di lavorare e sara uscit_____ .
b) Anche Carlo avra finit_____ di lavorare e sara uscit_____ .
c) Non so se Emilia e Cinzia avranno finit_____ di lavorare e saranno uscit_____ .
d) E Leo e Pino? Chissa se avranno finit_____ di lavorare e saranno uscit_____ .

Exercise 11

Formate il Futuro Anteriore:
a) (lei) andare_____
b) (tu) telefonare_____
c) (noi) scrivere_____
d) (voi) spedire_____
e) (io) off rire_____
f) (lui) sposarsi_____
g) (loro) bere_____
h) (lei) partire_____

Контрольная работа №3

Text
Biografia di Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (nome di battesimo: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart - Salisburgo 27 gennaio 1756 - Vienna 5 dicembre 1791) è stato un compositore austriaco che creò musica di incommensurabile bellezza. Viene annoverato tra i geni della musica. Dotato di raro talento, manifestatosi precocemente, morì a neppure trentasei anni di età lasciando però pagine indimenticabili di musica classica, da camera e operistica.Il padre Leopold, un uomo dal carattere austero, permeato di ideali illuministi, schivo e sprezzante, che all'epoca ricopriva l'incarico di maestro di cappella del principe arcivescovo di Salisburgo e celebre violinista compositore fu il suo primo maestro.Dagli appunti del padre si viene a sapere che Wolfgang prima dei 4 anni era già in grado di utilizzare una raccolta di esercizi che egli stesso aveva preparato e che a Wolfgang occorreva solo mezz'ora per eseguirli perfettamente.Fece progressi così straordinari che già a cinque anni componeva brevi pezzi, che poi suonava al padre perché questi li trascrivesse, a sei anni Mozart era già in grado di esibirsi al clavicembalo, al violino, all'organo, suonando brani a prima vista o improvvisando. Nel 1762 Leopold portò il piccolo Wolfgang e sua sorella Nannerl di undici anni, anche lei bambina prodigio, in giro per le corti d'Europa. Durante il viaggio, Wolfgang compose sonate per violino e clavicembalo (1763), una sinfonia (1764), un oratorio (1766), e l'opera buffa "La finta semplice" (1768).Nel 1769 Wolfgang viaggiò con il padre per l'Italia, soggiornando e perfezionando gli studi musicali a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. A Milano, per il teatro La Scala, Mozart compose l'opera seria "Mitridate re di Ponto", rappresentata nel 1770 e si avvicina alle composizioni di Sammartini.A Roma ascolta le polifonie ecclesiastiche, mentre a Napoli prende coscienza dello stile diffuso in Europa.Finita l'esperienza italiana, torna a Salisburgo e precisamente al servizio dell'iroso arcivescovo Colloredo che gli lascia la massima libertà di movimento concedendo a Wolfgang di recarsi ancora in Italia, per assistere a Milano alla rappresentazione dell'opera "Lucio Silla" (1772). Da allora fino al 1777, a eccezione di brevi viaggi a Vienna dove prese lezioni da Haydn e si dedicò allo studio del contrappunto, Mozart restò quasi sempre a Salisburgo.Sulla spinta del successo ottenuto, nel 1777 lascia l'incarico presso l'Arcivescovo Colloredo e inizia la carriera di musicista autonomo. e si reca a Parigi insieme alla madre (che muore proprio in quella città), toccando Manheim, Strasburgo e Monaco e scontrandosi per la prima volta con insuccessi professionali e sentimentali.Deluso, Mozart, torna a Salisburgo e si dedica alla composizione di sonate, sinfonie e concerti . Qui compone la bellissima "Messa dell'Incoronazione K 317" e l'opera rappresentata a Monaco il 29 gennaio 1781 "Idomeneo, re di Creta", molto ricca dal punto di vista del linguaggio e delle soluzioni sonore, che riscosse un inatteso successo.L'ultimo decennio della sua breve esistenza è per Mozart il più produttivo e felice per la musica.Si trasferisce a Vienna, si sposa con Constanze Weber contro il parere di suo padre Vienna e, nel 1782, l'imperatore Giuseppe II gli commissiona un'opera: il musicista scelse di scrivere un "singspiel", cioè un'opera in tedesco con dialoghi recitati: su libretto di Gottlob Stephanie, Mozart compose "Il ratto dal serraglio".I contatti con impresari e gli agganci con l'aristocrazia, favoriti dal successo dell'opera buffa "Ratto dal serraglio" gli permettono un'esistenza precaria ma dignitosa.Fondamentale è il suo incontro con il librettista Da Ponte che darà vita agli immortali capolavori teatrali conosciuti anche con il nome di "trilogia italiana", ossia "Le nozze di Figaro"(1786), **"Don Giovanni"(**1787) e"Così fan

tutte"(1790).Le prime due opere ottennero successi senza precedenti per l'epoca e fruttarono a Mozart la carica di Kammermusicus dell'imperatore.Ma nel 1787 la morte del padre arrecò un grave colpo al suo precario equilibrio economico e psicologico. Il tiepido successo della terza opera Così fan tutte (1790), fu seguito dalla morte dell'imperatore Giuseppe II. Il successore, Leopoldo II, pur non essendo interessato alla musica quanto Giuseppe II, nel 1791 per la sua incoronazione commissionò a Mozart l'opera seria "La clemenza di Tito" (su libretto di Metastasio.Nel 1790 Mozart compone per teatro, il singspiel **"Il Flauto magico"**, considerato il momento di avvio del teatro tedesco, ma il 5 dicembre del 1791, Mozart misteriosamente muore all'età di soli 35 anni, lasciando incompleto il "Requiem in Re minore".

Domande per iltesto:

1. Quando è nato**Wolfgang Amadeus Mozart**?
2. Quando Mozart dimostrò il suo talento musicale?
3. Quali sono le opera famose di mozart?
4. A che età morì Mozart?
5. Qual'è stata la sua ultima opera?
6. Chi fu il suo primo maestro di musica?

Выполнить следующие задания-тесты по грамматическим разделам:
1. Passato Prossimo o Imperfetto

Esercizio 1
Scegliere Passato Prossimo o Imperfetto:
a) Conoscevo/Ho conosciuto Wanda nel 1956.
b) Allora lavoravamo/abbiamo lavorato entrambi presso un quotidiano che ora non esiste piu.
c) Io facevo/ho fatto il traduttore, Wanda lavorava/ha lavorato come segretaria.
d) Ricordo benissimo il giorno in cui vedevo/ho visto Wanda per la prima volta.
e) Era/ E stato un bellissimo giorno di giugno, faceva/ha fatto gia molto caldo.
f) Quel giorno avevo tradotto un articolo e lo dovevo/ho dovuto far scrivere a macchina.
g) Quando entravo/sono entrato nell'ufficio delle segretarie, dietro a una delle scrivanie c'era/c'e stata una ragazza nuova.
h) Era/E stata bellissima, sembrava/e sembrata un'attrice del cinema.
i) Quando lei si accorgeva/si e accorta che la guar-davo/ho guardata, arrossiva/e arrossita e continuava/ha continuato a lavorare.
j) Il giorno dopo l'invitavo/ho invitata al cinema.
k) Lei accettava/ha accettato subito e cosi cominciavamo/abbiamo cominciato a uscire insieme. **l)** Ci fidanzavamo/Ci siamo fidanzati tre mesi dopo il nostro primo incontro e nella primavera del 1957 ci sposavamo/ ci siamo sposati.

Esercizio 2
IlCondizionale
Mettere i seguenti verbi al Condizionale*:*

a) dare (io)_____
b) dire (tu)_____
c) stare (lui)_____
d) essere (noi)_____
e) fare (voi)_____
f) avere (loro)_____

Esercizio 3
Mettere le frasi al Condizionale
a) Mi puoi passare il pane?_____

b) Ragazzi, ci potete fare un favore?_____
c) Hai voglia di uscire stasera?_____
d) Ti consiglio di andare dal medico_____
e) Mi aiuti a organizzare la festa?_____
f) Ti va di fare una passeggiata?_____

Esercizio 4
Mettere al Condizionale:

a) Io e Stefano (fare)_____ volentieri un viaggio all'estero.
b) A Elsa (piacere)_____ riprendere lo studio del francese.
c) Franco (imparare)_____ volentieri a suonare il pianoforte.
d) Io e Nora (venire)_____ volentieri con voi in Inghilterra.
e) Nadia e Simone (volere)_____ abitare in centro.
f) Andrea (cambiare)_____ volentieri lavoro.
g) Io (desiderare)_____ avere piu tempo libero.

Esercizio 5
Mettere i seguenti verbi al Condizionale Composto:

a) A me _____ piaciut_____ fare il medico.
b) Mia sorella_____ lavorat_____ volentieri alcuni anni all'estero.
c) Io e mia moglie_____ rimast_____ volentieri a Pisa.
d) Mio figlio_____ volut_____ imparare il russo.
e) Mio padre_____ preferit_____ andare in pensione piu tardi.
f) A mia madre_____ piaciut_____ avere almeno quattro fi gli.
g) Noi_____ comprat_____ volentieri una casa in montagna.
h) I nonni_____ preferit_____ rimanere nella loro casa in campagna.
i) Mia zia_____ desiderat_____ laurearsi.

Наречие (Avverbio)
Esercizio 6
Costruite l'avverbio:
a) Roberto e una persona _____ (vero) gentile.
b) Questo vino e _____ (particolare) buono.
c) Teresa impara tutto _____ (veloce).
d) Il fine settimana_____ (naturale) non lavoro.
e) Se sei in difficolta, vai da Diego, lui ti aiuta_____ (sicuro).
f) Francis parla_____ (perfetto) l'italiano.
g) Oggi sono_____ (leggero) raffreddato.

Esercizio 7
Avverbio o aggettivo?:
a) Franca e una persona che si irrita facile/facilmente.
b) Domani probabilmente/probabile non posso andare al corso di hip hop.
c) Dottore, Le telefono per fi ssare un eventuale/eventualmente incontro.
d) Dovrei fare un corso d'inglese, perche lo parlo proprio cattivo/male.
e) Perche non fai un corso di pilates? Vedrai che non e diffi cile/diffi cilmente.
f) Questo caff e e proprio bene/buono.
g) Ivana e felice/felicemente sposata.
h) Sono assoluto/assolutamente sicuro di arrivare in tempo.
i) Il treno delle otto e mezzo di solito e puntuale/puntualmente.

Esercizio 8

Inserire l'avverbio nel posto corretto:
a) La nostra prof. sa spiegare_____ la grammatica_____. (bene)
b) Domani_____ dobbiamo partire_____ . (presto)
c) Da noi_____ fa caldo_____ . (incredibilmente)
d) Io al concerto_____ mi sono annoiata_____ . (molto)
e) L'orchestra_____ ha suonato_____ . (meravigliosamente)
f) Gli ospiti_____ sono arrivati_____ . (adesso)
g) Cerca_____ di non fumare_____ ! (troppo)

Esercizio 9
Traducete dal russo in italiano.
a) Elvira balla bene il tango, _____ *(лучшечем)* suo ragazzo.
b) Questa stampante costa molto,_____ *(большечем)* altre.
c) Io lavoro poco al computer, _____*(меньшечем)* Diego.
d) Oggi mi sono svegliata tardi,_____*(позжечем)* ieri.
e) Io cucino male,_____ *(хужечем)* mio marito.
f) Piero telefona raramente,_____ *(режечем)* suo fratello.
g) Questo fax funziona bene, _____*(лучшечем)* altro.
h) Paolo ci scrive spesso, _____*(чащечем)* suoi fratelli.
i) Fa volentieri ginnastica,_____ *(охотнеечем)* suo ragazzo.

Контрольная работа №4

Text
Belcanto

È definita belcanto, bel canto o belcantismo una tecnica di canto virtuosistico caratterizzata dal passaggio omogeneo dalle note gravi alle acute, da agilità nell'ornamentazione e nel fraseggio e dalla concezione della voce umana come strumento. Si tratta di un termine musicale di origine italiana, riferito in modo più generale all'arte e alla scienza della tecnica vocale, affermatosi nel tardo XVI secolo. La diffusione della melodia composta per una sola voce (la monodia accompagnata del "*recitar cantando*") diede la possibilità anche ai compositori, oltreché ai cantanti, di curare maggiormente la disciplina del canto, che si concretizzò con la stesura di vari esercizi, chiamati solfeggi, atti ad allenare la voce ad una migliore esecuzione delle opere.[1] I compositori dell'epoca (ad esempio esponenti della scuola napoletana quali Nicola Porpora e Alessandro Scarlatti) favorirono questa tendenza creando melodie di particolare seducente eufonia. Tale stile di canto è caratterizzato dalla perfetta uniformità della voce, da un eccellente legato, da un registro lievemente più alto, da un'incredibile agilità e flessibilità e da un timbro morbido. La maggiore enfasi posta sulla tecnica, rispetto al volume, ha fatto sì che sia stato a lungo associato ad un esercizio atto a dimostrare la bravura dell'esecutore. I soprani Maria Callas, Renata Tebaldi, Joan Sutherland e Montserrat Caballé, e i tenori Luciano Pavarotti e Jussi Björling sono tra i maggiori esponenti della tecnica di canto all'italiana nel periodo post-bellico: l'evidente differenza tra le rispettive voci e, in una certa misura dei rispettivi repertori, conferma che la tecnica di canto all'italiana non è qualcosa di limitabile storicisticamente alle origini belcantistiche, applicabile quindi solo a quegli autori che a torto o a ragione sono stati definiti, per l'appunto, belcantistici (dalla Camerata fiorentina fino a Rossini), ma ha un valore universale.L'apparizione di tenori come Chris Merritt, Rockwell Blake e William Matteuzzi, negli ultimi decenni del Novecento, fu salutata come il segno della rinascita del tenore di bel canto. In realtà, questi artisti hanno messo in evidenza semplicemente una delle possibilità espressive della tecnica belcantistica, l'agilità, cioè quella caratteristica che meglio si adattava alle loro tendenze vocali. Oggi il tenore più famoso classificato in questa categoria è Juan Diego Flórez.

Domande per il testo:
1. Che cosa si intende per il belcanto?
2. Che origine ha questo termino musicale?

3. Quali compositori italiani hanno favorito a questo tecnica vocale?
4. Quali cantanti famosi hanno usato questa tecnica vocale?

Выполнить следующие задания по изученным грамматическим разделам:

Имя прилагательное (Aggettivo).

Esercizio 1
Mettere gli aggettivi nella posizione corretta.

a) Piero ha comprato dei_____ pantaloni_____ . (nero)
b) Nora e una_____ ragazza_____ di 18 anni. (bello)
c) Il notaio Brezzo e una_____ persona_____ . (molto gentile)
d) Elena fa un_____ corso_____ di chitarra . (classico)
e) Fabio e un_____ specialista_____ di storia antica. (grande)
f) La casa ha una_____ cucina_____ . (molto grande)
g) Mio figlio ha un_____ stipendio_____ . (buono)
h) Pia ha preparato un_____ minestrone_____ . (molto buono)
i) Ines abita in un_____ villaggio_____ . (molto piccolo)
j) A me piacciono molto i_____ dolci_____ . (siciliano)

Esercizio 2
Mettere la desinenza corretta degli aggettivi:
La mia casa e coloratissima. Nell'ingresso tre pareti sono giall_____ **(a)** e una Bianc_____ **(b)**. La stanza da letto e ros_____ **(c)** pallido e i mobili sono bianc_____ **(d)**. La sedia della scrivania e ross_____ **(e)** fuoco e i cuscini sul letto sono azzurr_____ **(f)** e turches_____ **(g)**. Nel soggiorno le pareti sono verd_____ **(h)** chiaro e le tende verd_____ **(i)** scuro. I mobili sono beig_____ **(j)**. Il tavolo invece e ner___ **(k)** e le sedie grig_____ **(l)** ferro con dei cuscini grig_____ **(m)** chiaro. Inoltre c'e un grande tappeto arancion_____ **(n)** con dei disegni giall_____ **(o)** e marron_____ **(p)**.

Esercizio 3
Mettere in ordine le seguenti frasi:
a) Qual | piu | l' | della | severo | scuola | insegnante | e ?_____
b) e | compagno | classe | Qual | simpatico | della | il | piu | ?_____
c) interessanti | materie | piu | le | Quali | sono | ?_____
d) meno | Qual | settimana | giorno | e | della | il | stressante | ?_____
e) sono | anni di scuola | piu | Quali | ricordi | degli | belli | i | ?_____

Esercizio 4
Mettere gli aggettivi in superlatiro relativo:
a) Ieri abbiamo visto un fi lm _____(bello).
b) Io l'ho trovato_____ (triste).
c) Era triste, ma anche_____ (avvincente).
d) Gli attori sono tutti_____ (bravi).
e) E la colonna sonora? Io l'ho trovata_____ (romantica).
f) La protagonista e una donna_____ (bella).
g) Io il fi lm l'ho trovato _____(noioso).

Предлоги и артикли (Preposizioni, Articoli, Preposizioni Articolate)

Esercizio 5
Metterepreposizionecorretta:

Sono/Vado…
a)_____ Venezia
b) _____Svizzera
c) _____Toscana
d)_____Sicilia
e)_____Anna
f)_____ medico
g)_____ macellaio
h) _____salumeria
i)_____mercato
j)_____stazione
k)_____ posta
l) _____bar

Контрольные работы и требования к выполнению

- Письменное выполнение грамматических упражнений.
- Письменный перевод текста с английского языка на русский.
- Ответы на вопросы к тексту.
- Оформление в виде реферата формата А-4, 14 шрифт, в 1,5 интервала.

8. Общие требования к зачётам и экзаменам

К сдаче зачёта по итальянскому языку допускаются магистранты, которые:

- не имеют пропусков занятий без уважительной причины;
- усвоили не менее 70% программного материала;
- имеют положительные оценки за контрольные материалы;
- активно работали на аудиторных занятиях.

Содержание зачёта

1. Чтение, перевод, формулирование вопросов к тексту, составление плана текста, ответы на вопросы, пересказ текста объемом 1500–2000 печ. зн. по учебной, страноведческой или музыкальной тематике.
2. Устное изложение любой пройденной в семестре темы.
3. Анализ выделенных лексико-грамматических явлений.

На подготовку отводится 35–45 минут. Пользование словарём разрешается. Оценка «зачтено» выставляется при условии сдачи всех компонентов не менее, чем 60%.

К сдаче экзамена по итальянскому языку допускаются магистранты, которые

- имеют зачёты за все предыдущие семестры;
- усвоили не менее 70% программного материала;
- представили перевод 30 страниц оригинального (аутентичного) текста по специальности и составленный глоссарий терминов;
- имеют положительные оценки за все промежуточные контрольные работы.

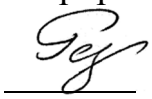
Содержание экзамена

1. Чтение и ознакомление с содержанием текста на итальянском языке (объёмом 2000 (±10%) печатных знаков), письменный перевод указанного фрагмента текста на родной язык (пользоваться словарём разрешается). Время подготовки – 45 минут. Участие в беседе с экзаменатором по содержанию текста и затронутым в нём проблемам.
2. Чтение текста на русском языке с последующим кратким изложением его содержания на итальянском языке. Объём текста 2000–2500 печатных знаков.
3. Устная презентация подготовленной темы (Язык профессионального общения).

Папка экзаменационных заданий находится на кафедре.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО»

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»

для подготовки по направлениям
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»)
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»)
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»)
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
кандидат культурологии, доцент
Попов Евгений Анатольевич

Программа дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования / Основной образовательной программой подготовки магистров по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»), 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»), 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»).

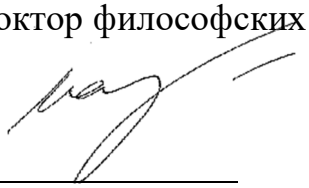
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

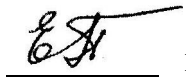
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Попов Е.А., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

III. Методические рекомендации

- Методические рекомендации преподавателям
- Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

2. Вопросы к зачету

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

- формирование у магистрантов устойчивых знаний о сущности и содержании культурной политики и методах управления культурой в Российской Федерации;
- способствовать развитию навыков работы с научной литературой;
- способствовать выработке навыков разностороннего и комплексного изучения теоретических и практических проблем;
- совершенствование умений и навыков по формированию и презентации собственной позиции; способствовать развитию правового сознания;
- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня; содействие становлению духовно-нравственной творческой личности.

Задачи дисциплины:

- охарактеризовать культуру как объект политики;
- определить понятие и сущность культурной политики;
- изучить принципы, методы и инструменты управления культурой;
- ознакомить магистрантов с нормативно-правовой базой культурной политики России;
- изучить основные подходы к управлению культурой;
- ознакомить магистрантов с опытом реализации культурной политики в России;
- познакомить с деятельностью государственных и муниципальных органов, общественных организаций в сфере культурной политики;
- сформировать навыки критического анализа управленческих решений в сфере культуры.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими универсальными компетенциями:

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;
- ***Уметь:***
  - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
  - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
  - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
- ***Владеть:***
  - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
  - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3.Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего) в том числе:	**36**
лекции	**18**
практические занятия	**18**
Самостоятельная работа	**36**
Форма итогового контроля	Зачет, 1 семестр

Общая трудоемкость (часы)	72

7.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторн		Самост работа
			Лекц	Практ	
Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики.					
4.	Тема 1. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике.	**2**	-	1	1
5.	Тема 2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.	**2**	1	–	1
Раздел 2. Общая характеристика государственной культурной политики России.					
6.	Тема 3. Государство как субъект культурной политики.	**4**	1	1	2
7.	Тема 4. Цели, принципы, задачи, специфика государственной культурной политики России.	**3**	1	1	1
8.	Тема 5. Нормативно-правовое регулирование культурной политики в Российской Федерации.	**3**	1	1	1
9.	Тема 6. Информационная составляющая культурной политики.	**3**	1	1	1
Раздел 3. Субъекты культурной политики.					
10.	Тема 7. Государственные органы управления в сфере культуры.	**4**	1	1	2
11.	Тема 8. Институты культуры в системе культурной политики.	**4**	1	1	2
Раздел 4. Основные направления культурной политики России.					
12.	Тема 9. Экономика культуры.	**3**	–	1	2
13.	Тема 10. Культурно-языковая политика.	**4**	1	1	2
14.	Тема 11. Этнокультурная политика и культурная политика в отношении традиционной культуры.	**4**	1	1	2
15.	Тема 12. Культурная политика в сфере профессионального искусства.	**4**	1	1	2
16.	Тема 13. Культурная политика в сфере науки и образования.	**4**	1	1	2
17.	Тема 14. Культурная политика в отношении семьи, детей и молодежи.	**4**	1	1	2
18.	Тема 15. Просветительская деятельность в сфере культуры	**3**	1	-	2
Раздел 5. Культурное наследие народов России.					
19.	Тема 16. Культурное наследие: понятие, свойства, значение, нормативная основа.	**4**	1	1	2

20.	Тема 17. Материальное культурное наследие.	**2**	-	1	1
21.	Тема 18. Нематериальное культурное наследие.	**3**	1	1	1
22.	Тема 19. Сохранение и продвижение культурного наследия.	**3**	1	1	1
Раздел 6. Культурная политика на региональном уровне.					
23.	Тема 20. Общая характеристика региональной культурной политики.	**2**	1	-	1
24.	Тема 21. Содержание и факторы развития культурной политики региона.	**1**	-	-	1
Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации.					
25.	Тема 22. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество Российской Федерации.	**3**	-	1	2
26.	Тема 23. Культурное наследие России за рубежом.	**3**	1	-	2
	Итого:	**72**	**18**	**18**	**36**

8. Содержание курса

Раздел 1. Ценностно-нормативная и цивилизационная составляющая государственной культурной политики

Тема 1. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике

Понятие ценностей, их природа, классификация и закономерности функционирования. Ценностно-нормативный и цивилизационный подходы в государственной культурной политике. Традиционная система ценностей Российской цивилизации как основа общенационального единства: состав и иерархия. Меры и механизмы реализации культурной политики, оценка состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного цивилизационного подхода.

Тема 2. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.

Единая структура духовно-нравственного воспитания. Закономерности формирования духовно-нравственного мира личности. Формы и методы духовно-нравственного воспитания. Роль культурной политики в духовно-нравственном и патриотическом воспитании.

Раздел 2. Общая характеристика государственной культурной политики России

Тема 3. Государство как субъект культурной политики

Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных основ жизни российского общества. Ценность патриотизма как важнейший государственный ориентир в процессе выработки и реализации приоритетных направлений культурной политики России. Цивилизационный потенциал патриотизма в государственной культурной политике: новые стратегические ориентиры.

Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной

культурной политики. Основные понятия государственной культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской модели культурной политики.

Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

Тема 4. Цели, принципы, задачи, специфика государственной культурной политики России

Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.
Основные цели государственной культурной политики: сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей и норм, традиций, и обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. Личность и общество в контексте государственной культурной политики, условия реализации творческого потенциала личности. Вовлечение общественных организаций, научного и культурного сообществ, организаций культуры в процесс развития творческого потенциала личности.

Формирование ценностно-ориентированной культурной политики как основная задача стратегии национальной безопасности РФ. Основные подходы к разработке стратегии государственной культурной политики.

Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России. Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Трансформация целей, принципов и задач государственной культурной политики в современной России. Мониторинг эффективности государственной культурной политики на основе ценностно-нормативного и цивилизационного подходов.

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование культурной политики в Российской Федерации

Законодательства в сфере культуры: система и свойства. Особенности законотворчества в сфере культуры (общественное обсуждение и экспертные оценки). Основные нормативные правовые акты в сфере культуры.

Разработка федеральных и региональных программ сохранения и развития социокультурной сферы. Нормативное правовое измерение культуры и культурной политики.

Тема 6. Информационная составляющая культурной политики

Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. Определение этической и эстетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет.

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

Единое российское электронное пространство знаний. Национальная электронная библиотека (НЭБ) и национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам творческой деятельности.

Раздел 3. Субъекты культурной политики

Тема 7. Государственные органы управления в сфере культуры

Полномочия, функции и сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной культурной политики.

Современная система управления процессами культурного развития: структура и содержание. Полномочия, функции, формы деятельности и регламенты административных структур в управлении сферой культуры в современной системе управления.

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.

Межведомственное взаимодействие по вопросам культурной деятельности. Кадровая политика и научно методическое обеспечение культурной политики.

Тема 8. Институты культуры в системе культурной политики

Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры.

Раздел 4. Основные направления культурной политики России

Тема 9. Экономика культуры

Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств.

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально- технической базы сферы культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности.

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Тема 10. Культурно-языковая политика

Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Использование в российском публично пространстве и государственных средствах массовой информации эталонного русского литературного языка. Развитие системы подготовки преподавателей русского языка и литературы.

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы.

Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода.

Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Научные

исследования древних памятников письменности, создание академических словарей русского языка и электронных лингвистических корпусов, подготовка академических изданий классической литературы и трудов по истории литературы.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной торговли. Развитие библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.

Тема 11. Этнокультурная политика и культурная политика в отношении традиционной культуры

Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие этнической идентичности, укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурные объединения.

Развитие творческой самодеятельности граждан с учетом этнических традиций, особенностей регионов и местных сообществ.

Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства.

Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условий для развития народного творчества. Художественные ремесла и промыслы народов России. Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Научные исследования в области традиционной культуры. Принципы популяризации традиционной культуры.

Тема 12. Культурная политика в сфере профессионального искусства

Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Государственная поддержка отечественной кинематографии. Государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества.

Тема 13. Культурная политика в сфере науки и образования

Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере культуры и искусства. Система образования в сфере культуры и искусства. Творческие вузы, училища, лицеи, школы искусств. Формирование базовых навыков понимания произведений искусства и культуры в процессе образования, повышение доступности дополнительного образования в области искусств.

Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры, в том числе педагогических и научных.

Тема 14. Культурная политика в отношении семьи, детей и молодежи

Роль семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций российского общества. Возрождение традиций семейного воспитания. Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.

Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности.

Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, раскрыть их способности и таланты.

Тема 15. Просветительская деятельность в сфере культуры

Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании.

Поддержка государственных, общественных, общественно- государственных институтов в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. Поддержка обществ, клубов, общественных объединений просветительской направленности. Развитие массового краеведческого движения, деятельности по историческому просвещению граждан. Распространение научных знаний. Просветительская деятельность организаций культуры и профессиональных сообществ.

Раздел 5. Культурное наследие народов России

Тема 16. Культурное наследие: понятие, свойства, значение, нормативная основа

Понятие и свойства культурного наследия. Нормативно-правовое регулирование культурного наследия.

Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Тема 17. Материальное культурное наследие

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Тема 18. Нематериальное культурное наследие

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Тема 19. Сохранение и продвижение культурного наследия

Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия.

Раздел 6. Культурная политика на региональном уровне

Тема 20. Общая характеристика региональной культурной политики

Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная правовая база региональной культурной политики.

Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации

и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной политики.

Тема 21. Содержание и факторы развития культурной политики региона

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона.

Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации

Тема 22. Международное культурно-гуманитарное сотрудничество Российской Федерации

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры.

Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре.

Межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке в зарубежных странах и изучение русского языка как иностранного.

Государственная поддержка ценностно-близких России международных проектов в области искусств, гуманитарной науки, видов культурной деятельности.

Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы. Взаимодействие российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными организациями зарубежных стран.

Тема 23. Культурное наследие России за рубежом

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья.

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

1.1. Нормативно-правовые акты

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
3. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
7. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
8. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.referent.ru/l/67189.
9. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
10. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l0496.
11. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497.
12. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406.
13. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
14. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 905.
15. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.
16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doe_LAW_140174.
17. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации.
URL:http://www.mid.ru/brp 4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
18. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации

на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.
19. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html.
20. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http ://www. consultant.ru/document/cons_doc_L AW_ 115357.
21. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
22. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140136.
23. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. От 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020
24. гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1 51043.

Основная литература

1. *Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л.* Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования. Учебное пособие. СПб., 2010 // https://e.lanbook.com/reader/book/1929/#2.
2. *Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.* Маркетинг в сфере культуры. Учебное пособие. СПб., 2009 // https://e.lanbook.com/reader/book/1931/#2.

Дополнительная литература

– *Тульчинский Г. Л.* PR в сфере культуры. Учебное пособие. СПб., 2011 // https://e.lanbook.com/reader/book/2047/#2.

2.Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины необходимы компьютер, ноутбук, проектор, мультимедийный экран и класс, подключенный к Интернету. Некоторые сайты, важные для изучения дисциплины:

- Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент российской Федерации. – URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/7
- Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. – URL: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/
- Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://mkrf.ru/
- Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unesco.ru/ru/

- Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. – URL: http://fcpkultura.ru/
- Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://givc.ru/
- Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева [Электронный ресурс]. – URL: http://upgrade.heritage-institute.ru
- Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://sias.ru
- Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет МГУ) [Электронный ресурс]. – URL: http://hsscm.msu.ru/
- Министерство культуры Свердловской области [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mkso.ru/
- Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.roskultura.ru
- Культурная политика в современной России и реформы в сфере культуры: поиски парадигмы действия [Электронный ресурс]. – URL: http://old.nasledie.ru/politvnt/19_26/article.php?art=3
- Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.culture.ru
- Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rosculture.ru
- Культурные ценности – жертвы войны [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lostart.ru/ru/
- Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.russianculture.ru/
- Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusarchives.ru/
- Агентство социальной информации [Электронный ресурс]. – URL: http://asi.org.ru)
- Музеи России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museum.ru/
- Институт культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cpolicy.ru/
- Школа культурной политики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.shkp.ru/
- Электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.book.ru
- Электронная библиотека - Социология, Психология, Управление [Электронный ресурс]. – URL: http://soc.lib.ru/
- Государственной публичной исторической библиотеки [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bibliophika.ru

III.Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям

Лекции

Основная цель лекции заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

2. глубоко изучить содержание предмета;
3. выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
4. излагать материал чётко и ясно;

5. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
6. подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудиоматериалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:
сформулировать проблему для обсуждения;
разработать и подготовить учебно-методические материалы;
составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
дать рекомендации по изучению этой литературы;
при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:
полнота и конкретность ответа;
последовательность и логика изложения;
обоснованность излагаемых положений;
умение применить на практике теоретические знания;
культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:
качество подготовки к семинарскому занятию;
активность работы на занятии;
положительные стороны работы магистрантов;
недостатки в работе магистрантов на занятии;
пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1.Вопросы к зачету

1. Виды и сущность подходов в государственной культурной политике.
2. Типология моделей государственной культурной политики и особенности российской модели культурной политики.
3. Меры и механизмы реализации культурной политики.
4. Цели государственной культурной политики.
5. Система и свойства российского законодательства в сфере культуры.
6. Суть информационной составляющей культурной политики.
7. Функции органов власти с учетом целей и принципов государственной культурной политики.
8. Структура и содержание современной системы управления процессами культурного развития.
9. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении, реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.
10. Экономическая составляющая культурной политики: меры государственной поддержки, развитие сектора массовой культуры, профессиональная критика и журналистика в творческих индустриях.
11. Меры культурно-языковой политики: обучение русскому языку и его использование для целей культурной политики, русский язык в сети Интернет, поддержка сохранения и развития языков народов России.
12. Меры культурно-языковой политики: развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.
13. Роль этнокультурного разнообразия и этнических культурных традиций в реализации культурной политики России.
14. Государственная поддержка традиционной культуры как составляющая культурной политики России.
15. Меры государственной культурной политики в сфере профессионального искусства.
16. Роль научных исследований, система образования в сфере культуры и искусства, развитие системы подготовки творческих кадров и иные проявления культурной политики в сфере науки и образования.
17. Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.
18. Просветительская деятельность в сфере культуры, цели и место в государственной культурной политике.
19. Понятие, свойства и нормативно-правовое регулирование культурного наследия народов России.
20. Виды культурного наследия: понятие и содержание.
21. Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.
22. Система государственной охраны объектов культурного наследия народов России.
23. Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия.
24. Культурное наследие России за рубежом.
25. Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики.
26. Региональные программы в сфере культуры.
27. Общая характеристика международного культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации.
28. Способы продвижения русского языка в мире.

29. Государственная поддержка ценностно-близких России международных проектов в области искусств и гуманитарной науки.

30. Цели, значение и виды сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и общественных организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
_____«30 августа» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Методика научной работы»

для подготовки по направлениям:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профили:
«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

53.04.02 Вокальное искусство,
профиль «Академическое пение»

53.04.04 Дирижирование,
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Коробова Алла Германовна,
доктор искусствоведения, профессор

Программа по дисциплине «Методика научной работы» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки магистра по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;
53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»;
53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором».

Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.

Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Коробова А.Г., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объём дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

7. Материалы для итоговой аттестации

7.1. Вопросы для зачёта

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению и профилю подготовки.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников магистратуры консерватории по исполнительским направлениям и профилям подготовки включает защиту дипломной работы (ДР) по тематике *музыкального исполнительства* и *педагогики*. Условия и сроки выполнения ДР устанавливаются Методическим советом вуза и утверждаются Учёным советом.

Основными целями написания ДР являются систематизация, закрепление и углубление знаний, умений, навыков, сформированных компетенций обучаемого по избранному направлению и профилю подготовки. ДР представляет собой законченное исследование на избранную по согласованию с научным руководителем тему, выполненное обучающимся самостоятельно, содержащее элементы научного исследования и свидетельствующее о владении автором общекультурными и профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении образовательной программы.

При защите выпускного реферата студент должен продемонстрировать знания ***в области теории и истории музыкального исполнительского искусства*** (теоретические основы и история исполнительского искусства, история создания и развития музыкального инструмента, развитие камерного жанра, методика работы с творческими коллективами различных составов) и ***в области методики и педагогики*** (основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; история развития и современное состояние музыкального образования, педагогика и психология; цели, содержание, структура образования; общие формы организации и управления учебной деятельностью, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и детских музыкальных школах). Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства.

К написанию дипломной работы призван подготовить магистранта курс «Методика научной работы». В соответствии с этим **целью** данного курса является овладение студентом необходимыми знаниями, умениями и навыками в области научного исследования, унификация требований к содержанию, оформлению и оцениванию письменных выпускных работ студентов музыкального вуза. Курс призван подготовить студента консерватории к написанию и оформлению дипломного проекта, защита которого входит в государственную итоговую аттестацию.

Задачи:

1. Систематизировать представление о специфике научного исследования, в том числе реферативного характера.
2. Умение корректно сформулировать цели и задачи своего дипломного проекта.
3. На основе самостоятельной работы с материалом и источниками умение логически выстроить собственное исследование.
4. Отвечающее необходимым требованиям редактирование и оформление текста дипломной работы, в том числе её библиографического списка.
5. Подготовка студента к процедуре защиты дипломной работы.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший дисциплину «Методика научной работы» по программе магистратуры, должен обладать следующими **универсальными, общепрофессиональными и профессиональными** компетенциями:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

- ***Знать:***

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;

– основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.

- ***Уметь:***

– 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.

- ***Владеть:***

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения.

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;

- ***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-1. 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 впоследние 10 - 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;

- ***Уметь***:

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;

- ***Владеть****:*

– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;

3. Объём дисциплины, формы текущего контроля

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы

Дисциплина «Методика научной работы» включена в учебный план первого семестра I года обучения в магистратуре.

На изучение курса «Методика научной работы» по программе подготовки магистра отводится **108 часов** (3 зач. ед.).

Из общего количества часов на аудиторные занятия отводится **36 часов**: **30** лекционных и **6** практических. Остальные часы – это самостоятельная работа студента.

По окончании курса проводится зачёт (ответ на один из теоретических вопросов по проблематике курса). Одна из возможных форм зачёта: предоставление студентом проекта

Введения по теме будущей дипломной работы.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия		
		Всего часов	лекции	практи-ческие
1.	Научная работа и её виды. Дипломная работа как выпускная квалификационная работа студента	2	2	
2.	Понятие научного метода, обзор основных методов научной работы	2	2	
3.	Выбор темы дипломной работы, критерии выбора. Типы тем. Соотношение темы и тематики. Понятие «предмета исследования». Словесная формулировка темы	2	1	1
4.	Постановка цели и задач дипломной работы	2	1	1
5.	Материал и источники дипломной работы	2	2	
6.	Работа с литературой	2	2	
7.	Типовая структура дипломной работы. Процесс создания текста: первый этап – «проектирование». Введение	2	2	
8.	Процесс создания текста дипломной работы: второй этап – «черновик» основной части и Заключения. Виды Заключений	4	3	1
9.	Процесс создания текста дипломной работы: третий этап – редактирование. Особенности научного стиля письменной речи и язык ДР	4	3	1
10.	Цитирование источников в научной работе и его правила. Оформление ссылок и примечаний	4	4	
11.	Составление и оформление списка литературы	4	3	1
12.	Оформление текста дипломной работы. Создание компьютерного макета	2	2	
13.	Предзащита и защита дипломной работы: порядок проведения процедуры, критерии оценки	4	3	1
Итого		**36**	**30**	**6**

4. Содержание курса

Тема 1. Научная работа и её виды. Дипломная работа как выпускная квалификационная работа студента

Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования.

Научная работа – это исследовательская деятельность, связанная с научным поиском, проведением исследований и экспериментов с целью углубления и расширения имеющихся знаний, получения новых, проверки научных гипотез, установления закономерностей,

проявляющихся в природе и в обществе, выработки научных обобщений, создания научного обоснования проектов.

Любая научная работа строится на основе теоретического знания, апробированного научного аппарата и должна обладать такими качествами как новизна, оригинальность, доказательность.

Под понятием «научная работа» подразумевается как собственно научная *деятельность*, так *результаты* этой деятельности, представленные в виде так или иначе оформленного материального продукта: макет, модель, письменный текст, устный доклад, компьютерная презентация и т. д. Соответственно, и о «видах научной работы» следует говорить, имея в виду два этих аспекта.

Виды научной работы.

I. Научную деятельность (или собственно науку) принято подразделять, прежде всего, на фундаментальную и прикладную.

Понятие и соотношение фундаментальных и прикладных наук

Различные классификации наук. Наука об искусстве (искусствоведение, в том числе музыковедение) как гуманитарная отрасль знаний.

II. Разнообразие видов научной работы как формы представления результатов научной деятельности – в зависимости от отрасли науки (см. выше), характера содержания и объёма работы, её предназначения и статуса. В соответствии с последним критерием существует следующая иерархия научных работ, связанная с квалификационным уровнем: диссертация на соискание ученой степени доктора наук, диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, выпускная квалификационная работа выпускника вуза (в зависимости от уровня образования – магистратура, специалитет, бакалавриат): магистерская диссертация, дипломный проект, выпускной реферат.

По *предназначению* научные работы разделяются на 1) фундаментальные (академические, «чистые»); 2) прикладные; 3) разработки.

Академические исследования направлены на изучение теоретических вопросов науки и соответствуют её предмету. Результатом прикладных исследований является приложение теории и академических исследований к решению практических задач. Разработки ориентированы на преобразование готовых приложений и подготовку материала для внедрения.

Различны научные работы и *по объёму* («листажу»): многотомный труд, книга, статья, тезисы и т. д.

По *характеру содержания* научные работы подразделяются на академические, научно-популярные, справочно-информационные, реферативные, методические и другие.

Научная работа – это неотъемлемая составная часть образовательной программы всех ступеней высшего образования, имеющая в вузовской практике свои специально организованные формы. Научная работа студентов ведётся в разных формах – исследовательской, педагогической, информационной. Основными формами научной работы студентов являются написание курсовых работ, рефератов, научных статей, выпускной квалификационной работы, а также участие в научных конференциях.

Выпускной квалификационной работой студентов, обучающихся по программе магистратуры по исполнительских направлениям подготовки в консерватории является *дипломная работа (проект) – самостоятельная письменная работа дипломника с элементами исследования, продуктивного характера, на основе осмысления ряда источников раскрывающая заявленную тему*.

Объём дипломной работы для магистранта – от 1 печатного листа (40 000 печатных знаков с пробелами).

Тема 2. Понятие научного метода, обзор основных методов научной работы

Слово «метод» происходит от др.-греч. μέθοδος (= «метод, наука»), состоящего из μετά (варианты μετ-, μέθ- = «между, среди; после») + ὁδός (= «дорога, путь»), от праиндоевропейского корня *ked-/*sed- (= «ходить»); то есть букв. означает «путь вслед за чем-либо», «способ исследования». В ряде европейских языков слово заимствовано через лат. *methodus* (= «метод, способ, приём»).

Термин «метод» означает: способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности, получения новых знаний, решения задач в рамках любой науки. Например, в философии метод – способ построения и обоснования системы философского знания.

Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Так, умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых в свою очередь строится модель изучаемого объекта. Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов.

Виды научного метода:

– теоретический научный метод (включает теории, гипотезы, научное моделирование, дедукцию, индукцию и т. д.);

– эмпирический научный метод (включает наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение и т. д.).

Методология науки при опоре на исторический опыт, непрерывно обновляется и изменяется. Общественно-историческая и культурная обусловленность методологии.

При базовой общности научной методологии в каждой отрасли знания формируются и закрепляются собственные методы исследования.

Наука о музыке, относящаяся к гуманитарной отрасли знания, изучает музыку как особую форму художественного освоения мира. В качестве объекта исследования музыка – чрезвычайно сложный, многосоставный феномен (физико-акустический, культурный, художественно-эстетический, психологический и т. д.). Кроме того, данный феномен существует и развивается в историческом времени, в пространстве различных культур. Наука о музыке включает в себя множество направлений: это теория и история музыки (в свою очередь дифференцирующиеся на подвиды), музыкальная эстетика и социология, психология восприятия и методика музыкального образования, этномузыкология и музыкальная палеография, музыкальная акустика и инструментоведение, разнообразные вопросы музыкального исполнительства и т. д.

Среди основных исследовательских *принципов* в современной науке о музыке – принципы историзма и системности. Возможность различных *подходов* в исследовании: это, например, экстрамузыкальный и интрамузыкальный подходы; «исчисление» (так называемые искусствометрические методы) и «толкование» (герменевтика, интерпретационные и текстологические методы); изучение с позиций создания, исполнения или восприятия музыки; контекста, текста или подтекста и др. Все большее распространение получают интердисциплинарные направления, в которых методы музыкальной науки объединяются с подходами и методами, выработанными в других, особенно современных науках – семиологии, структуралистике, нейрофизиологии, компаративистике, информатике, социологии искусства, культурологии и др.

Знакомство с некоторыми методами анализа музыки:

а) жанрово-стилевой метод;

б) целостный анализ (В.А. Цуккерман, Л.А. Мазель);

в) метод редукции (Х. Шенкер);

г) метод феноменологического анализа (Л. Феррара).

Тема 3. Выбор темы дипломной работы, критерии выбора. Типы тем. Соотношение темы и тематики. Понятие «предмета исследования». Словесная формулировка темы

Слово «тема» (лат. thema от греч. θέμα) буквально означает «то, что положено (в основу)», «предложенье». Это слово рано стало *термином* – риторики, прежде всего, где оно обозначало «предмет» для обсуждения, то, что лежит в основе речи.

Критерии выбора темы. Первейший критерий – субъективный: главная мотивация и импульс к написанию работы – собственный интерес студента к какому-либо вопросу или явлению, желание углубиться в его изучение.

Остальные критерии носят объективный характер:

– актуальность и общая (не только для самого студента) значимость темы;
– начальная осведомлённость дипломника в данной области;
– наличие литературы, источников, материалов для написания ДР;
– соответствие темы самому жанру и объёму ДР (о которых говорилось в предыдущем разделе), т. е. рамки ДР во многом определяют «рамки темы»;
– соответствие темы ДР специальности дипломника;
– наличие в теме, в какой-то мере, научной составляющей, т. е. она должна предоставлять возможность исследования.

Определиться с выбором темы ДР может помочь общее представление о типах тем.

Типы тем, приемлемых для ДР, дифференцируются по ряду параметров:

1. По характеру содержания:
   – теоретические, когда явления рассматриваются, что называется, в принципе;
   – исторические, когда явления рассматриваются в конкретике исторического времени;
   – методические, для которых главным вопросом является «как?».
2. По области изучения (в данном случае – связанного со сферой музыкального искусства):
   – теория музыки;
   – история музыки;
   – музыкальная педагогика и образование (в том числе вопросы их организации);
   – музыкальная практика (исполнительское искусство, организация концертной и театральной деятельности, руководство творческими коллективами, звукорежиссёрская работа и т. д.);
   – в определённом – прикладном аспекте – может быть затронута и область музыкальной психологии (применительно к проблемам исполнительства, музыкальной педагогики, восприятия музыки и т. д.).
3. По предметному, познавательному объёму:
   – монографические (когда работа посвящена одному явлению, вопросу, проблеме, предмету, персоне и т. д.);
   – обзорные (в работе проводится обзор некоего множества явлений, вопросов, проблем, предметов, персон и т. д.).

Обычно на первом этапе осуществляется выбор не столько *темы*, сколько *тематики.* ***Тематика*** – это общее тематическое направление, некая область исследования. В процессе конкретизации предмета исследования и ракурса или аспектов его рассмотрения, исходя из личного интереса, а также субъективных и объективных возможностей, происходит продвижение к определению (осознанию) *темы* будущей работы. Таким образом, *определение темы ДР есть определение предмета исследования в проблемном ключе.*

Тема 4. Постановка цели и задач дипломной работы

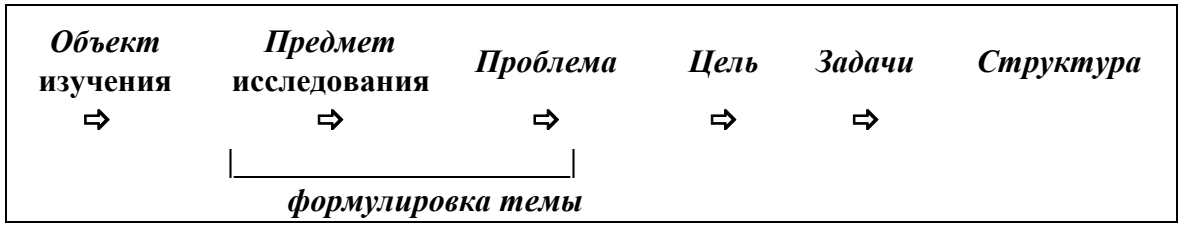
В соотношении цели и задач работы главное – производность задач от цели. Однако характер этой производности может быть различен: он зависит от конкретной темы и намерений автора, от избранной логики исследования.

Суть цели определяется конкретной проблемой, выявленной при выборе темы и ею

обозначенной. Поэтому не может быть целью ДР просто «изучить», «рассмотреть», «описать», «проанализировать» и т. п. – это всё есть работа, которую необходимо проделать для достижения цели. И, соответственно, «изучить», «рассмотреть», «описать», «проанализировать» и т. п. – это могут быть *задачи*, которые автор ставит и считает необходимым выполнить на пути достижения цели.

С последовательным решением задач, как правило, связана структура ДР.

В результате на данном этапе создания ДР возникает следующая цепочка «самоопределения» в выстраивании содержания будущего опуса:

После начальной (рабочей, для осмысления собственной деятельности) постановки цели и задач необходимо наметить этапы работы над ДР, и ближайший этап – подбор материала и поиск источников.

Тема 5. Материал и источники дипломной работы

Материал ДР может быть различен – в зависимости от темы: имеющиеся факты, разработки, идеи, образовательные методики, документы и т. д. В случае с ДР музыканта: музыкальные произведения, жанры, народное творчество, ноты, аудио- и видеозаписи, музыкально-театральные постановки, концертное исполнение, виды звукорежиссёрской работы, организация музыкального образования и концертно-театральной деятельности и т. д.

При этом надо учитывать, что:

МАТЕРИАЛ ДР ≠ объекту, предмету, теме и названию ДР

Источники ДР – это носители информации по избранной тематике. Та информация из источников, которая входит в ДР – уже не просто для собственного ознакомления и изучения, а как *инструмент* для разработки поставленной проблемы.

Источниками ДР могут стать: специализированная и художественная литература, справочно-энциклопедические издания, архивные данные, периодика, электронные ресурсы и т. д. Это может быть также информация, собранная или созданная самим автором ДР: интервью, данные анкетирования, опросов, проведённого эксперимента и др.

Если сравнивать материал и источники научной работы, то в самом общем плане их можно дифференцировать следующим образом: *материал* – это то, *на основе чего* проводится исследование, к чему применяется метод, а *источники* – это то, *с помощью чего* проводится исследование.

В процессе сбора материала и проработки источников может возникнуть необходимость корректировки цели и задач ДР, иногда – и формулировки темы. Это – продуктивные рабочие моменты, свидетельствующие об активности осмысления проблематики и более глубоком, чем это было вначале, осознании темы.

Тема 6. Работа с литературой

Работа с литературой – необходимый компонент научного исследования: чтобы

квалифицированно обозначить свой предмет изучения, моменты новизны и самостоятельности ДР, требуется выяснить степень изученности темы. Естественно, что навыки поиска, систематизации и освоения литературы вырабатываются на протяжении всех лет обучения в вузе и в рамках различных курсов.

В работе с литературой можно выделить содержательную и формальную стороны.

Содержательная сторона. Характер и охват содержания источника могут варьироваться в зависимости от задач работы с этим источником. Это может быть:

– общее беглое ознакомление с его тематикой (например, в начале работы, для ориентации в теме);
– целостный охват содержания источника, вписываемого при этом в исторический и когнитивный контекст;
– уяснение идей и взглядов автора, их сопоставление с взглядами других авторов;
– оценка источников со своих позиций и имеющихся критериев (когда уже выработана своя точка зрения на проблему).

Могут быть и частные задачи, например:

– извлечение сведений, фактологии для отдельных вопросов ДР;
– подбор цитат для дальнейшего использования и т. д.

Формальная сторона. Различна может быть степень подробности в фиксации изучаемой литературы:

– полный текст источника с внесёнными пометами и подчёркиванием;
– конспект-«дайжест» – как подробный план, либо сокращённый до общей схемы;
– отдельные выписки

Во всех случаях необходимо уделять внимание точности выписок и цитат, сразу фиксировать выходные данные издания и страницы выписок.

Тема 7. Типовая структура дипломной работы. Процесс создания текста: первый этап – «проектирование». Введение

Необходим *план работ*, учитывающий поэтапность процесса написания ДР в соответствии со структурой, предопределённой самим жанром опуса.

*Примерная, **типовая структура** тестовой части ДР* должна быть следующей:

- Титульный лист
- Оглавление
- Введение
- Разделы (главы) основной части
- Заключение
- Список литературы
- Приложение (при необходимости).

Первый этап создания текста ДР можно обозначить как ***«проектирование»***. Он включает три основных пункта:

1). Формулировка, помимо заглавия, подзаголовка (в рабочем порядке,– с целью более подробно разъяснить для себя собственные намерения).
2). Проект Введения.
3). План-проект Основной части.

Введение – наиболее типизированная часть ДР (и других квалификационных научных работ). В нём необходимо осветить следующие пункты:

а) вступление – краткое пояснение заявленной в названии темы и связанной с ней проблематики, которая требует изучения;
б) *актуальность* исследования: обоснование необходимости (своевременности, насущности,

важности) изучения указанной проблематики;
в) кратко обрисовать степень изученности в сфере избранной тематики, что именно остаётся недостаточно изученным;
г) исходя из последнего, сформулировать *предмет* вашего исследования;
д) указать *цель* вашей работы и связанные с этой целью *задачи* исследования;
е) *материалы* исследования;
ж) *источники* исследования;
з) желательно подчеркнуть свой личный вклад в разработку темы и в чём он заключается;
и) *структура* работы: краткая характеристика логики построения работы.

Слова, выделенные в этом перечне курсивом, должны быть наглядно выделены и в тексте Введения реферата. Объём Введения – примерно десятая часть от общего объёма работы (2 – 2,5 страницы).

Тема 8. Процесс создания текста дипломной работы: второй этап – «черновик» основной части и Заключения. Виды Заключений

Второй этап работы над текстом ДР органично вытекает из предыдущего, и здесь главная задача – собрать в соответствии с планом-проектом все уже имеющиеся наброски и фрагменты текста, прописать недостающие звенья-разделы, создав связный текстовый документ.

Особого внимания на данном этапе требует Заключение, которое подводит итог всей проделанной работы. В отличие от Введения, Заключение не столь стандартизировано, и при реализации общей итоговой функции могут быть свои варианты.

Возможные ***виды Заключения ДР:***

1. *Заключение как выводы общего характера* – они могут быть выстроены на базе «местных» выводов, которыми завершались разделы (главы) основной части ДР.
2. *Заключение как «зеркало» Введения* – когда перечисляются сформулированные во Введении задачи ДР, но теперь уже в плане их выполнения, решения, которое достигнуто в результате проведённой работы, что позволяет далее констатировать, что цель, поставленная автором в начале, достигнута (следует подробнее пояснить содержание этого достигнутого результата).
3. *Заключение комплементарного характера* или *Заключение как перспективы* (обычно к такому виду Заключения прибегают в работах, которые планируется впоследствии развить в более основательное научное исследование).

Тема 9. Процесс создания текста дипломной работы: третий этап – редактирование. Особенности научного стиля письменной речи и язык ДР

После разработки Введения и общего плана-проекта ДР (первый этап), написания «вчерне» всего текста ДР от начала до конца (второй этап) следует третий этап работы по созданию текста ДР: редактирование – то есть литературная, стилистическая «доводка» уже имеющегося текста. Стилистика ДР, не в меньшей степени, чем остальные параметры дипломного проекта, должна отвечать жанру ДР как письменной научной работы. Научный стиль письма отличается своими особенностями.

Научный стиль письма – один из стилевых типов литературной письменной речи, связанных с теми или иными видами литературы: художественной, публицистической, официально-деловой и т. д. Но научный стиль сам неоднороден и зависит от жанровых разновидностей научной литературы. К ним относятся, например:

– научная академическая литература (диссертация, монография, научная статья и т. п.).
– научно-популярная литература (научно-популярные книга, статья, очерк и др.).
– научно-справочная литература (связанные с определёнными отраслями знания энциклопедии, словари, справочники и т. п.).
– научно-методическая, учебная литература (учебник, учебное пособие, методическая

разработка, учебный реферат – в том числе ДР) и т. д.

Вместе с тем, в конкретном тексте научный стиль, при условии уместности, может взаимодействовать с элементами других стилей – литературно-художественного, публицистического, делового и т. д. Это может быть связано с содержанием, авторскими намерениями и пр.

Изложение должно быть последовательным – без «перескоков» и «провалов». В лексике следует избегать канцеляризмов, с одной стороны, и явных обиходно-разговорных оборотов – с другой, тем более любых проявлений так называемой сниженной лексики.

Естественно, в ДР недопустимы грамматические, орфографические, а также стилистические ошибки.

Тема 10. Цитирование источников в научной работе и его правила. Оформление ссылок и примечаний

Научная работа, как правило, не обходится без цитирования. Цитирование требует определённой культуры. Основные «***правила цитирования***»:

1). Цитирование должно быть функциональным. Основные *функции цитат* в работе:
   – материал для дальнейших рассуждений,
   – поддержка суждений,
   – апелляция к научному авторитету.
2). Цитата должна быть необходима: как оригинальная мысль, как важное положение либо как образное высказывание – то есть то, что не имеет смысла пересказывать своими словами. Соответственно, не следует цитировать общеизвестные факты и общие места.
3). Цитата и собственный текст должны быть логически и по содержанию согласованы.
4). Нельзя превращать свой текст в «сюиту» цитат, в «лоскутное одеяло», собранное из фрагментов чужих высказываний.
5). Цитата не может быть «слепой», безымянной: в тексте должно фигурировать имя автора приводимого первоисточника.
6). Обязательное требование – точность цитирования, без вторжений и трансформаций первоисточника.
7). Цитировать надо стараться по первоисточнику, а не через «вторые руки», обнаружив удачную цитату у другого автора. Исключение – когда этот первоисточник объективно недоступен или если речь идёт о переводе иностранного текста (в последнем случае следует указывать также автора перевода).
8). Цитирование обязательно сопровождается точной ссылкой на цитируемый источник, соответственным образом оформленной.

Общее и главное правило цитирования: *уважительное отношение к чужому тексту* – не только к цитируемому слову, но и к мнению, мысли автора, которые надо стараться понять, исходя из позиций данного автора, а не только своих собственных.

Тема 11. Составление и оформление списка литературы

Список литературы – обязательная часть научной работы. В этом списке указываются все источники, к которым – в любой форме (от обзора и цитирования до простого, даже косвенного упоминания) – обращается автор в своей работе. Список литературы даёт достаточно полное представление, на какую научную базу и материалы опирается исследование, об общем объёме проработанных источников, о степени осведомлённости автора с историей и современным положением в разработке избранной темы, а также о контекстуальном охвате проблематики.

Вместе с тем, конкретный жанр научной работы предъявляет свои требования. Так, диссертация и научная монография предполагают наиболее полный «Список литературы», ДР студента к такому охвату не обязывает, – важно указать конкретные источники, реально

задействованные в данной работе, включая самые фундаментальные по данной тематике и (при наличии) наиболее современные.

Порядок организации Списка литературы в ДР – *алфавитный с общей нумерацией*. Сначала идёт алфавитный ряд на кириллице, затем – на латинице (единым списком изданий на разных иностранных языках). В самом библиографическом описании издания идёт последование нескольких основных блоков (обозначение автора и полного названия работы, выходные данные, объём и т. д.), которые следует разделять точкой и тире с пробелом (**. –**).

Тема 12. Оформление текста дипломной работы. Создание компьютерного макета

Последний этап работы над ДР после всех корректировок и окончательной редакторской проработки всего текста – это его итоговое оформление: создание электронного макета.

Форматирование различно для частей макета, которыми являются (по порядку в ДР):

- Титульный лист
- Оглавление
- Основной блок текста (Введение, главы, Заключение)
- Список литературы (Библиография по теме работы)
- Приложение

Универсальное общее правило оформления: во всём выдерживать принцип единообразия.

Тема 13. Предзащита и защита дипломной работы: порядок проведения процедуры, критерии оценки

Примерно за месяц до официальной защиты ДР перед госкомиссией проводится так называемая ***предзащита*** – на своей кафедре. Она проводится в условиях, приближенных к самой защите.

Особое внимание уделяется недопущению нарушения студентами правил *профессиональной этики*. К таким нарушениям относятся, в первую очередь, плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. Обнаружение указанных нарушений является основанием для снижения оценки за выпускную квалификационную работу, вплоть до недопуска к защите.

Незадолго до предзащиты все письменные работы, выполняемые в рамках государственной итоговой аттестации, проходят обязательную проверку программой «Антиплагиат» на предмет заимствований. Для магистратуры минимальный процент оригинальности текста для допуска ДР к защите составляет 70%.

К ***защите ДР*** допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности, в полном объёме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования и успешно прошедшие предзащиту ДР.

На каждую ДР к процедуре защиты должны быть представлены отзыв руководителя и две рецензии, выполняемые работниками кафедр консерватории или работниками иных образовательных организаций. Выпускник имеет право заранее ознакомиться с содержанием этих документов, чтобы правильно выстроить стратегию своей защиты.

Защита ДР – в форме её публичного обсуждения – проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии (т. е. могут присутствовать все желающие). Но свои решения Государственная комиссия принимает на закрытом заседании.

Типовой порядок проведения процедуры защиты:

1. Перед Государственной экзаменационной комиссией оглашается имя выпускника и тема его ДР, а также имена научного руководителя и рецензентов работы.
2. Заслушивается доклад выпускника по его ДР (т. н. автореферат).
3. Комиссия задаёт вопросы, возникшие в связи с ДР; выпускник отвечает на заданные

вопросы.
4. Заслушивается отзыв руководителя выпускной работы.
5. Зачитываются рецензии официальных рецензентов.
6. Выпускник отвечает на вопросы и замечания, высказанные в рецензиях.
7. Заключительное слово выпускника.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 368 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»).
2. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. – М.: Музыка, 2009. – 254 с.
3. Коробова А.Г. Основы научных исследований: Учебное пособие для студентов выпускных курсов музыкальных вузов (специалитет и бакалавриат) / Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2017. – 84 с.
4. Полоцкая Е.Е., Олову Е.М. (сост.) Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы: Метод. разработка для исполнит. специальностей / Уральская гос. консерватория имени М.П. Мусоргского. – Екатеринбург: УГК, 2013. – 45 с.

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

I. **Методические рекомендации для руководителя студента, выполнявшего выпускную квалификационную работу (ДР)**

Руководитель выпускной работы:

- помогает студенту выбрать тему выпускной работы в соответствии с профилем профессиональной подготовки и квалификационными требованиями, заданными государственными образовательными стандартами;
- оказывает студенту методическую помощь в организации и выполнении работы;
- проводит систематические консультации;
- проверяет своевременное выполнение работы (по частям и в целом);
- помогает в редактировании текста работы;
- дает письменный отзыв о работе.

Законченная выпускная квалификационная работа представляется студентом научному руководителю для рассмотрения и написания отзыва о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.

В отзыве научный руководитель указывает:

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке;
- научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы;
- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;
- умение работать с литературой и источниками;
- умение анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и практические выводы;
- область использования выпускной квалификационной работы.

Основное содержание отзыва – это упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над дипломным проектом. Особое внимание руководителю следует обратить на необходимость оценить личностные характеристики, такие как: самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т. п.

В выводах отзыва определяется уровень подготовки студента, степень соответствия выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО данного направления подготовки и возможность её представления к защите.

II. Методические рекомендации для рецензента

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной квалификационной работы и отражать:

- актуальность темы, полноту и качество выполнения работы;
- научную и практическую значимость работы;
- исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать выводы;
- достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;
- качество оформления выпускной квалификационной работы.

Рецензия должна судить также о соответствии результатов работы – поставленной цели и сформулированным во Введении задачам выпускной квалификационной работы и заканчиваться оценкой рецензируемого текста.

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Примерная структура тестовой части ДР обучающихся по программе магистратуры должна быть следующей:

– титульный лист;
– оглавление:
– введение;
– разделы (главы) основной части;
– заключение;
– список литературы;
– приложение (при необходимости).

Во ***ВВЕДЕНИИ*** дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность автора в её исследовании, указывается конкретный предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, характеризуется свой вклад в разработку темы, даётся краткое описание структуры работы. Объём Введения составляет примерно 1/10 от общего объема текста ДР.

В ***ОСНОВНОЙ ЧАСТИ*** разрабатывается поставленная проблема, анализируется материал, освещаются имеющиеся в источниках точки зрения, обосновывается собственная позиция автора ДР. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами.

В ***ЗАКЛЮЧЕНИИ*** подводятся итоги по всей работе (с учётом сформулированных во Введении цели и задач ДР): делаются выводы общего характера, отмечается то новое, что получено в результате работы над данной темой. Могут быть намечены перспективы дальнейшего исследования темы. Заключение по объёму должно быть соразмерно Введению.

1. Общие требования к оформлению реферата:

- Формат документа – doc., docx.
- Формат бумаги – А4
- Поля: верхнее и нижнее 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см
- Шрифт – Times New Roman
- Нумерация страниц – автоматическая, внизу страницы справа, начиная с соответствующей цифры в начале Основного блока текста: Титул и Оглавление считаются, но не нумеруются
- Все основные части макета начинаются с новой страницы
- Выдерживать принцип единообразия в оформлении
- Кегль (размер шрифта) – 14

- Межстрочный интервал – полуторный, без дополнительных интервалов перед или после абзаца; при рубрикации внутри текста глав допустим двойной интервал между абзацами
- Абзацный отступ – 1 см, без использования табуляции или пробелов
- Выравнивание строк – по ширине
- Выравнивание заголовков – по центру, конце названия точка не ставится
- Различается короткий по написанию дефис (внутри составных слов и между числами, без пробелов) и более длинное тире
- Начертание кавычек – « », внутри цитаты – “ ”
- Даты обозначаются цифрами: века – римскими (перейти на латиницу), годы и десятилетия – арабскими
- Тональности обозначаются на латинице через дефис (D-dur, e-moll), названия звуков – латинскими буквами курсивом (*G, h, a^1, f^2*)
- Сноски-примечания выставляются автоматически, постранично, нумерация сквозная арабскими цифрами, кегль в сносках – 12, межстрочный интервал одинарный, без дополнительных интервалов между сносками
- Ссылки в тексте работы на литературу даются в виде цифр, заключённых в квадратные скобки, где первая цифра указывает на порядковый номер упомянутого издания по Списку литературы данной работы, а вторая, через запятую, цифра *курсивом* указывает страницу цитирования, например: [4, *57*], [7, *45-46*].

Главное правило – *выдерживать в оформлении принцип единообразия.*

2. Оформление списка литературы (Библиография по теме работы)

Список оформляется в соответствии с Государственным стандартом 7.1 – 2003: «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» – см: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf

Можно воспользоваться следующими документами:

http://www.iramn.ru/author/gost7_1.htm

http://ntb.kemtipp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=12

Примеры библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 см. также:

http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-2003_Prilozhenie.pdf

3. Оформление: Титульный лист

Формы титульного листа выпускного реферата для всех специальностей и направлений подготовки размещены на официальном сайте УГК: https://www.uralconsv.org/eios/vkr

7. Материалы для итоговой аттестации

7.1. Вопросы для зачёта:

1. Научная работа и её виды.
2. Понятие научного метода, обзор основных методов научной работы.
3. Тема и тематика дипломной работы. Типы тем.
4. Критерии выбора темы дипломной работы.
5. Определение объекта и предмета исследования. Выявление проблематики.
6. Постановка цели и задач дипломной работы.
7. Структурирование дипломной работы и особенности научного стиля письменной речи.
8. Введение дипломной работы: план, формулировки, стилистика.
9. Цитирование источников в научной работе и его правила. Оформление сносок и ссылок, списка литературы.
10. Основы редактирования научного текста.
11. Форматирование текста дипломной работы. Создание электронного макета.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников

04.09.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(скрипка, альт, виолончель)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль: оркестровые струнные инструменты

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:
Рева В.В., профессор, кандидат искусствоведения;
Аверин В.П., профессор

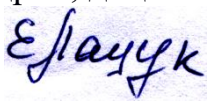
Программа по дисциплине «Специальный инструмент» (скрипка, альт, виолончель) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «оркестровые струнные инструменты»), – магистратура.

Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

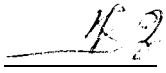
Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

3. Цель и задачи дисциплины
4. Требования к уровню освоения дисциплины
5. Объём и организация дисциплины
6. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия
5. Содержание дисциплины
6. Методические рекомендации
6.1. Методические рекомендации преподавателям
6.2. Методические рекомендации для магистров по организации самостоятельной работы
7. Формы контроля
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1.Основная литература книги
8.2. Дополнительная литература книги
8.3 Нотная литература
8.4. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных успешно, на высоком профессиональном уровне проявлять себя в области музыкально-исполнительской деятельности: участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: концертного исполнения музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром; участия в формировании репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивания драматургии концертной программы, осуществления консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной среды.

Задачами дисциплины являются: постоянное совершенствование у студента мотивации к поиску максимально ярких творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; совершенствование у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; совершенствование активизации эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; достижения высокого уровня результативности самостоятельной работы над произведением; научить магистранта создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе глубоких знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Выпускник, освоивший дисциплину «Специальный инструмент» программы магистратуры, должен обладать следующими **универсальными компетенциями**:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Выпускник, освоивший дисциплину «Специальный инструмент» программы магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

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.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Выпускник, освоивший дисциплину «Специальный инструмент» программы магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями**:

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

3. ОБЪЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 часов): аудиторные индивидуальные занятия – 148 часов, самостоятельная работа студента – 140 часов.

Время изучения – 1-4 семестры. Экзамены – 1-4 семестры.

Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№ п/п	Наименование темы, направления работы	Всего часов	Работа в классе	Самостоятельная работа
1.	Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения разных жанров, форм, стилей	200	100	100
2.	Развитие музыкально-исполнительских умений и навыков	68	40	28
3.	Исполнительство как вид творческой деятельности.	20	8	12
Итого		**288**	**148**	**140**

4. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

К

у

р

с

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

б

а

Аудиторная работа в специальном классе (сольное исполнительство на струнных инструментах) проводится на основе индивидуального плана работы магистра в виде репетиций.

и

р

Годовой план работы магистра включает произведения малой, крупной формы, различных стилей, эпох, направлений. Репертуарный объём одного семестра: целиком или отдельные части произведения крупной формы, произведения малой формы или фантазии, вариационные циклы, целиком или отдельные части из произведений для инструмента соло.

у

с

т

с

Практические занятия являются основой освоения дисциплины и комплексно охватывают следующий круг проблем:

я

н

а

з

и

Совершенствование исполнительских навыков.
Звукоизвлечение, штрихи, артикуляция и др.

Углубление знаний о разной стилевой направленности исполняемых произведений.
Изучение примеров ансамблевого музицирования разных стилевых направлений.

Работа над исполнительскими приёмами, формирующими стиль исполняемого сочинения (звуковысотная интонация, музыкальное время и пространство, фразировка, интонирование).

Совершенствование навыков импровизации.
В произведениях эпохи барокко и в каденциях.

Подготовка к концертным выступлениям.
Воспитание чувства артистического самообладания.

Достижение исполнительской свободы.

Интерпретаторский подход к исполнению программы.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Педагог, творческий руководитель в магистратуре, прежде всего, человек отдающий, творческая личность, авторитет, первый помощник, советчик и учитель, обладающий музыкально-художественным воздействием на ученика. Магистры, конечно же, продолжают находиться в роли учеников, но уже таких, которые прочно стоят «на ногах» - имеют определённый профессиональный уровень, практический исполнительский и педагогический опыт, обладают довольно широкой эрудицией, грамотно и самостоятельно изучают нотный текст, имеют яркую индивидуальность и исполнительские данные.

Устанавливая между собой отношения совместного творчества, педагог учит не просто хорошо играть, а размышлять, обдумывать, анализировать; использует общение как воспитательный процесс и процесс выявления творческих и художественных качеств. Думая о будущем своего ученика, преподаватель невольно выступает в роли стратега, «нащупывая» и предугадывая собственный путь будущего артиста, по которому он мог бы двигаться уже самостоятельно. Как знающего и умеющего больше, чем его ученик, усилия педагога направлены на развитие того, чего недостаёт в художественно-личностном росте музыканта.

- поощряет и воспитывает такие необходимые качества в исполнителе-художнике, как творческая воля, самостоятельность мышления, критическое отношение к своему искусству и к себе, искренность, неудовлетворённость достигнутым;
- практически овладевая «живым материалом» - произведениями разных стилей и жанров - приводит ученика к стилевым обобщениям. Выявляет стилевые закономерности как широкую основу для индивидуальной трактовки через изучение их на практике;
- поддерживает интерес, связанный с расширением репертуара - знакомит с новыми сочинениями, книгами, записями, развивает и пополняет художественный потенциал музыканта;

- поощряет самостоятельное решение в интерпретации, поддерживает творческий поиск ученика, вселяет в него уверенность;
- учит заниматься эффективно и экономно (по затрате времени), в самостоятельной работе использовать технические средства записи с целью анализа собственной исполнительской интерпретации;
- повышает интеллектуальный уровень магистра, увеличивает запас теоретических знаний, привлекает к научно-исследовательской работе участием в научных семинарах и конференциях, подготовкой докладов и материалов к публикациям.

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Организация самостоятельной работы по дисциплине «Специальный инструмент» направлена в первую очередь на совершенствование исполнительской культуры и отработку навыков работы с музыкальным текстом. Также самостоятельная работа призвана расширить кругозор по вопросам интерпретации и стимулировать творческую деятельность магистра.

Самостоятельная работа магистра по освоению дисциплины «Специальный инструмент» включает в себя:

V. совершенствование исполнительского мастерства;
VI. подготовку музыкальных произведений;
VII. интерпретировать сочинения в соответствии с необходимыми теоретическими и практическими знаниями, учитывая их исторические, стилистические особенности.

Организация самостоятельной работы по дисциплине «Специальный инструмент» также призвана расширить общекультурный кругозор по теоретическим и практическим вопросам дисциплины, а также способствовать выработке у магистров масштабности инструментального мышления, навыков владения художественно-выразительными возможностями инструмента, поиска творческих решений при исполнении музыкальных произведений, двигательно-координационного обеспечения, артистизма, совершенствования навыков чтения с листа. Самостоятельная работа является необходимым условием для выступлений в концертах, конкурсах, экзаменах на площадках концертных залов консерватории и города.

Самостоятельная работа магистра - это обязательная часть основной образовательной программы, выполняемая вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя, который контролирует результат этой работы. Самостоятельная работа может выполняться магистром в репетиционных аудиториях, читальном и абонементном залах библиотеки вуза, компьютерном классе и в домашних условиях, что дает возможность знакомиться со специальной методической литературой и с шедеврами инструментальной, вокальной, оперной, хоровой отечественной и зарубежной музыки.

Основополагающие принципы организации повседневной самостоятельной работы - систематичность и регулярность, то есть, планирование работы и её определённая периодичность. Стремление к самостоятельности – важная составляющая на исполнительском пути. Нет ничего прочнее, чем добытое собственными силами и самостоятельно пройденное. В частности, самостоятельно приобретать опыт репетиционной работы, разный в новых акустических условиях; быстро приспосабливаться к разным инструментам, слышать себя «из зала», изучать свой

инструмент. Самостоятельная работа будет результативнее, если использовать технические средства записи, позволяющие анализировать себя со стороны. Максимальная нагрузка по выучиванию произведений приходится именно на самостоятельные занятия, когда не самостоятельная работа является продолжением урока по специальности (что имеет место в колледже и в вузе), а, скорее, урок по специальности является продолжением и результатом этой работы. Собственно, в форме самостоятельных занятий и проходит основная работа музыканта.

В работе над произведением соблюдать последовательность трёх этапов - ознакомление, освоение и концертное исполнение произведения. Деление это, конечно, условно, поскольку они находятся в неразрывной взаимосвязи, но нельзя какой-либо из них игнорировать.

Самостоятельная работа предусматривает использование аудио-видео материалов, Интернет-ресурсов; работу с методической литературой, посещение мастер-классов, открытых уроков, концертов различных исполнителей и участие в различных творческих проектах в качестве исполнителя.

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Контрольный урок в форме концертного выступления (академический концерт) – в середине каждого семестра.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературой. Фонд дополнительной литературы включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

8.1. Основная литература книги:

Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

- Григорьев В. Никколо Паганини. М., 1987.
- Джемиииани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.
- Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.
- Ямпольский А. Мой метод занятий с учениками/вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, М., 1983.

8.2. Дополнительная литература книги:

Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.

Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим — педагог и исполнитель, М., 1966.

Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73044 — Загл. с экрана.

Гайдамович Т., Гинзбург Л. Издательство: Московская консерватория Редакционно-издательский отдел, 2001.

Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983

- Мазель, В. Х. Движение – жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2010. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
- Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2008. – 156 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
- Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2006. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
- Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73048
- Рабей В. Сонаты н партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970. Русская книга о Бахе. 2-е изд-е. М., 1986., 2005.
- Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91052 — Загл. с экрана.
- Фесечко Г. И. Хандошкнн. Л., 1972.
- Шальман, С. М. Я буду скрипачом. Школа игры на скрипке в двух книгах (33 беседы с юным музыкантом) с приложением клавира. Для 1–4 класса ДМШ / С. М. Шальман. – СПб. : Композитор, 2009. – 217 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
- Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М. 2004.

8.3 Нотная литература

Скрипка

Произведения крупной формы

Барток Б.Концерт № 1. М.: Музыка, 1964, 1982.

Барток Б. Концерт №2. м. : Музыка, 1964, 1980.

Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло. М.: Музыка, 1989.

Бах И.С. Шесть сонат для скрипки и клавира. М.: Музыка, 1975,1982.

Бетховен Л. Концерт Ре мажор. М.: Музгиз, 1946,1984.

Бетховен Л. Десять сонат для скрипки и фортепиано. Т. 1; Т. 2. М.: Музыка, 1970.

Бриттен Б. Концерт. М.: Музыка, 1973.

Брамс И. Концерт. Leipzig: Edition Peters, 1985.

Брамс И. Три сонаты для скрипки и фортепиано . М.: Музыка, 1966, 1977.

Венявский Г. Концерт № 1. Л.: Музыка, 1957, 1987.

Венявский Г. Концерт № 2. М.: Музыка, 1988.

ВенявскийГ. Фантазия «Фауст» . М.: Музыка, 1981.
Верачини Ф. Сонаты //Верачини Ф. Избранные сонаты. Л.: Музыка, 1987, 1984.
Вивальди А. Концерт Ля-минор для скрипки. М.: Музыка, 1982,1974.
Витали Чакона Leipzig: Breitkopf, 1985.
Владигеров П. Болгарская рапсодия. М.-Л.: Музыка, 1952, 1953.
Вьетан А. Концерт №4. Л.: Музыка, 1987, 1956.
Вьетан А. Концерт №5. Л.: Музыка, 1980, 1973.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.6 Музгиз,1938, 1959. Гайдн И. Концерт Соль мажор. Киев: Музыка, 1975, 1968.
Гендель Г. Шесть сонат . М.: Музгиз, , 1953, 1966.
Дворжак А. Концерт . М.: Музыка, 1982.
Дворжак А. Сонатина. М.: Музгиз, 1953, 1977. 1979.
Джемминиани Сонаты. М.: Музыка, 1954, 1968.
Изаи Э. Шесть сонат для скрипки соло. М.: Музгиз, 1954, 1960, 1966.
Конюс Ю. Концерт . М.: Музыка, 1950, 1979.
Лало Э. Испанская симфония . М.: Музыка, 1979.
Локателли П. Сонаты . М.: Музгиз,, 1960.
Мендельсон Ф. Концерт ре минор. Leipzig, 1982.
Моцарт В. Концерт № 3. М.: Музыка, 1955, 1973.
Моцарт В. Концерт № 4. М.: Музыка, 1955, 1985.
Моцарт В. Концерт № 5. М.: Музыка, 1974, 1983.
Моцарт В. Сонаты для скрипки и фортепиано. Т. 1-2. М.: Музыка, 1961, 1982
Паганини Н. Концерт № 1. М.: Мзгиз, 1958, 1961.
Паганини Н. Концерт № 2. М.: Музыка, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 1. М.: Музыка, 1973, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 2. М.: Музыка, 1960, 1964, 1974.
Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен». М.: Музгиз. 1955, 1959.
Сен-Санс К. Концерт № 3. М.: Музыка, 1960,1989, 1983. Сибелиус Я. Концерт. М.-Л.: Музгиз, 1951.
Тартини Дж. Анданте кантабиле, // Пьесы итальянских композиторов XVII – XVIII века для скрипки. М.: Музыка, 1971.
Тартини Дж. Вариации на тему Корелли // Классические пьесы для скрипки и фортепиано, 1987.
Тартини Дж. Концерт ми мажор . Budapest: Edit. Musica, 1983.
Тартини Дж. Концерт ре минор. М.-Л.: Искусство, 1938.
Тартини Дж. Соната "Покинутая Дидона" // Тартини Дж. Сонаты. М.: Музыка, 1974, 1977.
Тартини Дж. Соната "Дьявольские трели". М.: Музыка,
Хачатурян А. Концерт. М.: Музыка, 1979, 1970, 1964.
Хренников Т. Концерт. М.: Советский композитор, 1961.
Чайковский П. Концерт. М.: Музыка, 1991, 1970, 1964.
Шимановский К. Концерт № 1. М.: Музыка, 1967, 1974.
Шоссон Э. Поэма . М.: Музыка, 1966. Шостакович Д. Концерт № 1 . М.: Музыка, 1956, 1978.
Шостакович Д. Концерт № 2. М.: Советский композитор, 1968, 1970.
Штраус Р. Соната. М.: Музыка, 1968.
Шуберт Ф. Фантазия До мажор . М.: Музыка, 1985
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1961.
Эрнст Г. Концерт фа-диез минор . м.: Музыка, 1981.
Эрнст Г. Фантазия «Отелло». М. : Музыка, 1930, 1954.

Произведения малой формы

Бетховен Л. Два романса . М.: Музгиз, 1954.

Брамс И. Венгерские танцы.М.: Музыка, 1994.
Венявский Г. Легенда. М.: Музыка, 1971, 1989.
Венявский Г. Скерцо—тарантеллаМ.: Музгиз, 1954.
Венявский Г. Два полонеза.М.: Музгиз, 1957, 1987.
Венявский Г. Воспоминание о Москве. М.: Музгиз, 1950.
Вьетан А. Тарантелла. М.: Музгиз, 1955, 1959.
Дворжак—Крейслер Славянские танцы. М.: Музгиз, 1953, 1959.
Дебюсси К. Вальс. М.: Музыка. 1979.
Изаи Э. Элегическая поэма. М.: Музгиз, 1957.
Моцарт В. Адажио E-Dur для скр. и фо-но. М.-Л.: Искусство, 1938.
Моцарт В. Рондо До мажор . М.:музыка, 1985.
Моцарт В. Менуэт (обр.Бурмейстера) для скр. и фп. Budapest: Editio Mussik, 1986, 1964, 1930.
Моцарт В. Рондо соль мажор (обр,Ф.Крейслера). М.: Музгиз, 1960, 1954.
Новачек О. Непрерывное движение Спб.: Композитор, 1949,1995.
Паганини Н. Кантабиле. М.: Музыка, 1979.
Прокофьев С. Пять мелодий для скр. и фп. М.: Музыка, 1945, 1979, 1997.
Рахманинов С. Романс для скр. и фп. М.: Музгиз, 1954, 1950,1986..
Сен-Санс Изаи - Этюд в форме вальса . М.: Музгиз,1928, 1954.
Чайковский П. Размышление. М.: Музгиз, 1951, 1957.
Чайковский П. Скерцо // Размышление. Скерцо. Мелодия. М.: Юргенсон.
Чайковский П. Мелодия. М.: Музыка, 1977, 1957,1955.
Чайковский П. Меланхолическая серенада. М.-Л.: Музгиз, 1945, 1969, 1974, 1994.
Чайковский П. Вальс-скерцо . М.: Музыка, 1957, 1987.

Этюды

Венявский Г. Восемь этюдов для одной скрипки
Изаи Э. Прелюдии(упражнения) для скрипки соч.35. М.: Музыка, 1976.
Крейцер Р. 42 этюда. М.: Музыка, 1932, 1950, 1963.
Паганини Н. 24 каприса. М.: Музгиз, 1957, 1960, 1982.
Роде П. 24 каприса . М.: Музыка, 1966, 1959.

Альт

Произведения для альта соло

Телеман. 12 фантазий для скрипки соло.Polskie wudownictuo: Musyczne
И.С.Бах. Шесть сюит для виолончели соло (переложение для альта соло). Л.: Музыка, 1982.
И.С.Бах Избранные части из сонат и партит для скрипки соло. М.: Музыка, 1967.
М. Регер. Три сюиты // Концертные произведения для альта соло. М: Музыка, 1978.
П. Хиндемит. Соната для альта соло // Произведения для альта соло. М.: Музыка 1966.
М. Вайнберг. Первая соната для альта соло. М.: Советский композитор, 1979.

Произведения крупной формы

Барток Б. Концерт (ред. Партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1966.
Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского). М.: Музгиз.
Бах Ф. Э. Концерт Ре мажор (обр. А. Казадезюса, ред. Партия альта Ф. Дружинина). М.:Музыка, 1967.
Брамс И. Соч. 120. Соната №1. М.: Музгиз, 1931.
Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альта, контрабаса и фортепиано В. Борисовского). М.: Музгиз, 1962.
Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор. М.: музыка, 1978.
Мийо Д. Концерт №1. Четыре портрета (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1969.
Мийо Д .Соната №1. М.: Музгиз. 1973.

Онеггер А. Соната (ред. партии альта Ф. Дружинина). М.: Музыка, 1967.
Регер М Сюиты для альта // Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Ролла А. Концерт. Л.: Музыка, 1979.
Стамиц К. Концерт №1 (каденция Кленгеля). М.: Музгиз, 1962.
Форсайт С. Концерт . Ч. 1 (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1987.
Хиндемит П. Соч. 11 №5. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) //
Хиндемит П. Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Соч. 25 №1. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) // Хиндемит П. Концертные призведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Концерт №3 «Шванендреер» (ред. партии альта Б. Палшкова). М.: Музыка.

Произведения малой формы

Л. Бетховен. Ноктюрн для альта и фортепиано оп. 42 . М.: Музыка, 1971.
А. Вьетан. Элегия оп. 30 для альта и ф-п. М.: музгиз, 1958.
К. Дебюсси. Менестрели. Медленный вальс. Вереск. Цыганский танец. М.: Музыка, 1968.
Дебюсси К. В лодке. Лунный свет. М.: Музгиз, 1956.
Д. Мийо. Четыре пьесы «Четыре портрета» для альта и ф-п. М.: Музыка, 1872.
С. Прокофьев. Избранные пьесы из балета «Ромео и Джульетта», обработка В.Борисовского. М.6 Музыка, 1967.
Равель М. Павана: пьеса в форме хабанеры (обр. В. Борисовского). М.: Музгиз, б.г.
Рахманинов С. Соч. 24 № 4. Прелюдия. М.-Л.: музгиз. 1950.
Рахманинов С .Соч. 34 № 14. Вокализ // Произведения русских копозиторов. М.: музгиз, 1965.
Чайковский П. Сентиментальный вальс // Пьесы русских композиторов, 1979.
Энеску Ж. Концертная пьеса. М.: Музгиз, 1963.

Этюды

Крейцер Р. Этюды. М.: Музгиз, 1953, 1965, 1973.
Палашко И. Двадцать этюдов для альта. М.-Л.: Музгиз, 1949.

Виолончель

Произведения крупной формы

Сюиты, сонаты, соло

Бах И. С. Шесть сюит. Л.: Музыка, 1982.
Бриттен Б. Сюиты. М.: Музыка. 1970.
Вайнберг. Соната. М.: Советский копозитор, 1965, 1963.
Изаи Э. Соната // Произведения для виолончели соло. М.: Музыка, 1973.
Регер М. Три сюиты соло. М.: музгиз, 1960.
Хиндемит П. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.
Тищенко Б. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.

Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната. М.: Музыка, 1971.
Бах И. С. Три сонаты. М.: Музыка, 1962.
Бетховен Л. Соната №2. М.: Музыка, 1986.
Бетховен Л. Соната №3. М.: Музыка, 1987.
Бреваль Ж Соната. М.: Музыка. 1974.
Боккерини Л. Три сонаты. Л.: Музыка, 1979.
Григ. Соната. Л.: Музыка, 1985.
Прокофьев С. Соната. М.: Музыка, 1972, 1967.
Рахманинов С. Соната. М.: Музыка, 1961, 1973.

Стравинский И. Итальянская сюита. М.: Музыка, 1968.
Франкер Ф. Соната. М.: Музыка, 1973.
Шостакович Д. Соната. М.: Музыка, 1971.

Концерты, баллады, концертные фантазии

Барбер С. Концерт. М.: Музыка, 1967.
Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор. М.: Музыка, 1984.
Боккерини Л. Концерт Ре мажор. М.6 Музыка, 1971.
Вивальди А. Концерты. Л.: Музыка, 1977, 1979, 1982.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.: ИМузыка, 1967.
Гайдн И. Концерт Ре мажор. М.: Музыка, 1983.
Голубев Е. Концерт. М.: Музгиз, 1961.
Дворжак А. Концерт. М.-Л.: Музыка, 1951, 1980.
Давыдов К. Концерты: №№ 1–4.. м.: Музыка, 1985, 1987.
Давыдов К. Концертное аллегро.М.-Л.: Музыка, 1979.
Кабалевский Д. Концерты: № 1, Л° 2. М.: Музыка, 1967, 1974.
Лало Э. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Моцарт В. Концерт. М.: Музгиз. 1937.
Мийо Д. Концерт. М.6 Музыка. 1966.
Мясковский Н. Концерт. М.: Музыка. 1964.
Онеггер А. Концерт. М.: Музыка, 1967.
Прокофьев С. Симфония-концерт. М.: Музыка, 1964, 1974.
Прокофьев С. Концертино. М.: Музыка. 1964, 1976
Прокофьев С. Баллада. М.: Музгиз, 1936.
Сен-Санс К. Концерт. М.: Музыка, 1982, 1989.
Хренников Т. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1982, 1987.
Хачатурян А. Концерт-рапсодия. М.: Музыка, 1965.
Хачатурян А Концерт. М.: Музыка, 1966
Чайковский П. Вариации на тему рококо. М.: Музыка, 1964, 1982.
Шостакович Д. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1975, 1985.
Шуман Р. Концерт. М.: Музыка, 1956,1967, 1984.
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1964.

Произведения малой формы

БоккериниЛ. Рондо // Пьесы зарубежных композиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А. Песнь трубадура. Л.: Музгиз., 1937.
Глазунов А Элегия // Пьесы советских копозиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А Испанская серенада // Русская виолончельная музыка. М.: Музыка. 1985.
Дебюсси К. Менестрели.. М.: Музгиз, 1936.
Дебюсси К Арабески. М.: Музгиз, 1962.
Дворжак А. Рондо. М.: Музыка. 1958.
Поппер Д. Охота. Л.: Музыка, 1936.
Поппер Д Танец. М.: Музыка, 1958, 1985.
Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка». М.6 Музгиз. 1962.
Прокофьев С. Танец из балета «Ромео и Джульетта». // Прокофьв С. Адажио из балета «Золушка». М.: Музыка, 1962 .
Прокофьев С. Вальс из балета «Каменный цветок» // Концертные пьесы для виолончели. М.: Музука, 1966.
Рахманинов С. Вокализ // Сборник пьес для виолончели. М.: Музыка, 1959.
Рахманинов С. Романс Ля мажор. Романс Ми-бемоль мажор. М.-Л.: Музгиз, 1949.
Рахманинов С. Мелодия. М.: Музыка, 1968.

Раков Н. Поэма. М.: Советский композитор, 1962.
Раков Н. Юмореска // Раков Н. Вальс. М.: Музыка, 1962.
Раков Н. Вальс. М.: Музгиз, 1962.
Раков Н. Канцонетта // Раков Н. Три пьесы, 1946.
Раков Н .Девять пьес. М.: Музыка, 1961.
Тортелье П. Три маленькие пьесы. М.: Музыка, 1964.
Фрескобальди Д. Токката. М.: Музгиз, 1955.
Форэ Г. Элегия. М.: Музыка, 1952, 1958.
Форе Г. Пробуждение. М.: Музыка, 1979.
Форе Г. Жалоба // Пьесы для виолончели и фортепиано. Хрестоматия по аккомпанементу. Л.: Музыка, 1988.
Цинцадзе С. Пять пьес. М.: Музыка, 1979.
Чайковский П. Пеццо каприччиозо. М.: Музыка, 1964, 1978.
Чайковский П. Ноктюрн // Сборник пьес русских композиторов. М.: Музыка, 1961.
Чайковский П . Романс. М.: Музгиз, 1937.
Шопен Ф. Ноктюрны. М.: Музгиз. 1962.
Шопен Ф. Вальс // Пьесы зарубежных композиторов для виолончели. М.: Музыка, 1969.
Шопен Ф. Мазурка // Сборник пьес для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1959.
Шопен Ф. Полонез // Шопен Ф. Соната, М.: Музгиз. 1933.
Шостакович Д. Адажио // Пьесы советских композиторов для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1970.
Шостакович Д. Весенний вальс // Популярные пьесы советских копозиторов. В.2. М.: Музыка, 1962.
Шуман Р. Фантастические пьесы. Лейпциг, б.г.
Шуман Р. Пять пьес в народном стиле // Шуман Р. Пьесы. Лейпциг.
Шуман Р. Адажио и Аллегро. М.: Музыка, 1952, 1986.

Этюды

Пиатти. Каприсы. М.: Музгиз, 1959.
Поппер Д. Этюды высшей сложности. М.: Музыка, 1954. 1960.

8.4. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
2. Инструменты (фортепиано)
3. Библиотека.
4. Фонотека УГК.
5. Концертный и малый залы для проведения выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.

Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Камерный ансамбль»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Лукьянова Елена Павловна,

кандидат педагогических наук, профессор

Программа по дисциплине «Камерный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», – магистратура.

Дисциплина входит в обязательную (базовую часть) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

И.о. зав. кафедрой Поляков Вадим Станиславович,

профессор

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Лукьянова Е.П. 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

4. Содержание дисциплины

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1. Программные требования по курсам и семестрам

2. Общие требования к зачету и экзаменам

3. Отчетность по самостоятельной работе магистрантов

4. Примерные списки произведений для экзаменов

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Система подготовки магистров по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» направлена на дальнейшее совершенствование их художественного и технического мастерства и удовлетворение потребности в ансамблистах-профессионалах высокой квалификации. Участники вновь сформированных и уже существующих ансамблевых коллективов получают возможность увеличить объем знаний, умений и навыков, приобретенных ими в период обучения в бакалавриате. Подготовка разнообразных концертных программ камерной музыки и последующее их исполнение перед широкой слушательской аудиторией в процессе проведения открытых афишных выступлений стимулируют творческую активность музыкантов. Освоение вершин классического и современного ансамблевого репертуара под руководством наиболее опытных и квалифицированных вузовских преподавателей открывает путь к постижению содержания профессии – артист камерного ансамбля.

Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных исполнителей-ансамблистов, владеющих необходимым объемом профессиональных компетенций, специальных знаний, умений и навыков для исполнительской деятельности в различных составах ансамблей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения.

Задачи дисциплины:

1. Совершенствование техники ансамблевого взаимодействия.
2. Углубление знаний магистрантов в области камерно-инструментальной литературы.
3. Обогащение исполнительского репертуара за счет камерно-инструментальных сочинений повышенной сложности и сочинений современных авторов.
4. Создание ансамблевых объединений, способных к продуктивной творческой деятельности.
5. Формирование специалистов, знающих и пропагандирующих камерно-инструментальное искусство.
6. Подготовка специалистов в области преподавания камерного ансамбля

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку магистрантов к музыкально-исполнительской, педагогической, культурно-просветительской, профессиональной деятельности, ориентирован компетентносным подходом, согласно которому работа над приобретением и совершенствованием профессиональных исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности магистранта, расширением его художественно-творческого кругозора, личного самосовершенствования.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины:

Универсальные компетенции выпускников

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Общепрофессиональные компетенции выпускников

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.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Обязательные профессиональные компетенции выпускников

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 часов (аудиторные мелкогрупповые занятия – 134 часа, самостоятельная работа магистранта – 46 часов.

Время изучения: 1 – 4 семестры. Зачет – 2 семестр, экзамен – 3, 4 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№	Наименование темы, направления работы	Всего часов	Работа в классе	Самостоят
1	Изучение инструментальных дуэтов	100	86	14
2	Изучение крупных по составу ансамблей	58	40	18
3	Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности	20	8	12
4	Экзамены	2		
	ИТОГО:	**180**	**134**	**46**

4. Содержание дисциплины

1. Изучение инструментальных дуэтов.

Данный раздел включает в себя дальнейшее изучение сонат, вариаций и других произведений крупной формы, написанных для различных музыкальных инструментов с обязательным участием фортепиано. Партнёрами последнего чаще всего выступают струнные смычковые инструменты и деревянные духовые. Использование других инструментов встречается относительно редко. Исполнительское освоение камерно-инструментальных сочинений данного жанра предусматривает:

- единство представлений партнёров-ансамблистов о художественно-образном содержании исполняемых произведений;
- ясность понимания художественно-выразительных функций каждой из инструментальных партий;
- взаимодействие музыкантов в изучении специфических особенностей инструментов друг друга;
- достижение синхронности исполнения;
- согласование фонационного дыхания исполнителя-духовика с условно-синтаксическим («фразировочным») дыханием пианиста;
- решение проблемы динамического баланса при игре со струнными и духовыми инструментами с учётом особенностей звучания их регистров;
- осознание пианистом приёмов звукоизвлечения на струнных и духовых инструментах и нахождение их эквивалентного воплощения на фортепиано;
- совершенствование ансамблевой культуры у исполнителей-струнников и духовиков, включая необходимость некоторых изменений в манере и приёмах звукоизвлечения, вызванных задачами камерного исполнительства с фортепиано;
- владение «искусством сопереживания», выражающегося в умении вести музыкальный диалог, понимать и предугадывать исполнительские намерения партнёра.

2. Изучение крупных по составу ансамблей

Второй тематический раздел учебного репертуара магистрантов-инструменталистов в классе камерного ансамбля включает в себя фортепианные трио, квартеты, квинтеты и т.д. В работе над произведениями этого жанра появляется ряд специфических моментов:

- необходимость объединения участников большого по составу ансамбля в единый творческий коллектив;
- усиление роли текстологического анализа ансамблевой партитуры, связанное с усложнением схемы взаимодействия между участниками ансамбля;
- расширение сферы согласования инструментальных штрихов вследствие увеличения числа партнёров-ансамблистов;
- уточнение функции *педали* в ансамблевой партитуре и вытекающие отсюда особенностей фортепианной педализации.

Исполнительское освоение крупных по составу ансамблей приносит огромную пользу. Молодые музыканты привыкают чувствовать себя участниками сложного художественного процесса, воспитывается их творческая самодисциплина, развивается ансамблевое мышление.

В каждом из разделов учебного репертуара должны быть представлены произведения различной стилистической направленности. Исключительно важным с точки зрения задач художественной интерпретации является решение таких вопросов, как определение характера звукоизвлечения и расшифровка мелизмов в старинных инструментальных сонатах, выявление особой роли басовой (виолончельной) партии в фортепианных трио венских классиков, особенности интонирования в произведениях композиторов – романтиков и многое другое. Добиться стилистически убедительного исполнения помогает знание творчества изучаемых авторов, опора на широкий общекультурный кругозор, понимание путей развития мирового музыкального искусства.

3. **Музыкальное исполнительство как вид просветительской деятельности.** Публичное исполнение музыкальных произведений для широкой аудитории как акт просветительства. Воспитание у студентов желания, потребности профессионально честно относиться к музыкальному исполнительству на всех его стадиях. Кроме того, формирование у студента интереса и способности к разработке и реализации просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети Интернет; к участию в общественных дискуссиях по вопросам музыкального развития и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, организовывать пресс-конференции и т.п.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Книжная литература:

Основная:

1. Белецкий И. Фортепианный квинтет Д. Шостаковича // Черты стиля Шостаковича. М., 1962. 6 экз
2. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования // Камерный ансамбль. Вып. 2. Сост. Р. Давидян. М., 1996.6 экз
3. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс // Камерный ансамбль. Сост. К. Аджемов М., 1979.3 экз
4. Бондурянский А. Фортепианные трио И. Брамса. М., 1986.3 экз
5. Гайдамович Т. Русское фортепианное трио. М., 1993.4 экз
6. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М., 1971.4 экз
7. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. Вып. 1. М., 1976.3 экз
8. Давидян Р. Квартетное искусство. М., 1984. 3 экз.

9. Лукьянова Е.П. Формирование профессионально-коммуникативных качеств музыканта-исполнителя в классе камерного ансамбля. Екатеринбург, 2007. 5 экз.

Дополнительная:

1. Аджемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамбля. Сост. К. Аджемов. М., 1979. 3 экз.
2. Бялый И. Из истории фортепианного трио. Генезис и становление жанра. М., 1989. 1 экз
3. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Л. Бетховена. М., 1982.2 экз
4. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы исполнителям. М., 1987.2 экз
5. Гинзбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике // Камерный ансамбль. Сост. К. Аджемов. М., 1979.3 экз
6. Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. М., 1991.2 экз
7. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 4. М., 1983. 1 экз.
8. Миронов Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения. М., 1974. 4 экз.

Нотная литература

Основная:

Сочинения для скрипки и фортепиано:

Бах И.С. Сонаты Вып 1, Вып 2 М: Музыка 10 экз
Бетховен Л. Сонаты. М.: Музыка, 1937 9 экз
Григ Э. Три сонаты. М. Музыка, 1971 7 экз
Шуман Р. Сонаты. М: Музыка, 1973; Leipzig Peters 8 экз.
Франк Ц. Соната М.-Л., Музгиз, 1950 6 экз

Сочинения для альта ифортепиано:

Бах И.С. Сонаты№ 1-3 М: Музыка, 1974 11 экз
Бунин Р. Соната М: Советский композитор, 1957, М: Музыка, 1965 6 экз
Мендельсон Соната М: Музыка, 1970 8 экз
Мийо Д. М: Музыка, 1973 11 экз

Сочинения для виолончели и фортепиано:

Бах И.С. Сонаты№ 1-3 М: Музыка, 1974 11 экз
Бетховен Л. Сонаты №№ 1-5 М: Музыка, 1970 26 экз
Брамс Сонаты №№ 1.2 М: Музыка, 1971, 1966 9 экз
Григ Э. Соната Л: Музыка, 1985, 1968, 1954 6 экз
Мясковский Н. Сонаты №№ 1,2 М: Музыка, 1981, 1969,1960 12 экз
Прокофьев С. Соната М: Музыка, 1972, 1967,1964 16 экз
Шостакович Д. Соната М: Музыка, 1996, 1965 14 экз.

Крупные по составу ансамбли

Брамс, И. Quintett fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell comp. v. Joh's Brahms. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 67 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67677 — Загл. с экрана.

Вебер, К.М. Grand Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 35 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67515 — Загл. с экрана.

Моцарт, В.А. Quartette pour piano, violons, alto et violoncelle de W. A. Mozart. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 243 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67539 — Загл. с экрана.

Регер, М. Quintett fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell von Max Reger. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 724 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67737 — Загл. с экрана.

Танеев, С.И. Трио. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1932. — 1002 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67125 — Загл. с экрана.

Шостакович, Д.Д. Квинтет для 2-х скрипок, альта, виолончели и фортепиано. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1941. — 66 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67366 — Загл. с экрана.

Шуберт, Ф. Trios pour piano, violon et violoncelle par Fr. Schubert. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 952 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67738 — Загл. с экрана.

Шуман, Р. Quintett fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncello von Robert Schumann. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 574 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67629 — Загл. с экрана.

Дополнительная:

Сочинения для скрипки и фортепиано

Брамс Й. Сонаты М: Музыка, 1977 4 экз
Вилла-Лобос Э. Соната № 2 М:Музыка,1973 4 экз
Дебюсси К. Соната М: Музыка, 1972 5 экз
Денисов Э. Соната М:Музыка, 1971 3 экз
Мессиан О. Тема с вариациями//Заруб. комп. XX в. Вып.1 М, 1969 3 экз
Равель М. Соната М: Музыка, 1956, 1975 4 экз

Сочинения для альта и фортепиано:

Брамс Сонаты № 1,2 Лондон W.Primroze 4 экз
Крюков В. Соната М: Музгиз, 1959, 1946 5 экз
Мартину Б. Соната М: Музыка, 1979 3 экз.
Онеггер Соната М: Музыка, 1967 3 экз.
Шостакович Д. Соната М: Музыка, 1977 5 экз.

Сочинения для виолончели и фортепиано:

Дебюсси К. Соната М: Музгиз, 1959 4 экз
Кабалевский Д.Соната М: Музыка, 1975
Шнитке А. Соната М: Советский композитор, 1963
Шопен Ф. Соната М: Музыка, 1973 5 экз

Крупные по составу ансамбли

Аренский, А.С. Trio (D-moll) pour le piano, violon et Violoncelle. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 71 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67941 — Загл. с экрана.

Моцарт, В.А. Trios pour piano, violon & violoncelle par W. A. Mozart. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 1432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67739 — Загл. с экрана.

Рубинштейн, А.Г. Трио № 3. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 51 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68122 — Загл. с экрана.

Чайковский, П.И. Trio pour Piano, Violon et Violoncelle. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 103 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67807 — Загл. с экрана.

Шостакович, Д.Д. Трио. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1945. — 622 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67382 — Загл. с экрана.

Шуберт, Ф. Trios pour piano, violon et violoncelle par Fr. Schubert. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 952 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67738 — Загл. с экрана.

Шуман, Р. Trios fur Pianoforte, Violine und Violoncell. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 137 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67644 — Загл. с экрана.

2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- аудитории для проведения практических занятий;
- музыкальные инструменты, используемые в различных по составу камерных ансамблях;
- технические средства воспроизведения музыкальных записей;
- аудио- и видеозаписи мастеров камерно-инструментального исполнительства;
- использование Интернет-ресурсов (нотных библиотек и аудио/видео материалов).

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям

Исключительно важная роль в совершенствовании молодыми музыкантами ансамблевого мастерства отводится квалифицированному педагогическому руководству, сочетающему в себе владение теорией и практикой ансамблевого исполнительства с опорой на универсальные дидактические принципы. Педагог камерного класса, работающий с магистрантами, выступает в роли их творческого руководителя. В его обязанности входит направлять профессиональное развитие музыкантов, способствовать раскрытию их художественного потенциала. Поскольку камерный ансамбль представляет собой форму межличностного общения исполнителей средствами музыкального искусства, особое внимание следует уделить совершенствованию их профессионально-коммуникативных качеств, таких как музыкально-сценическая общительность, ансамблевая адаптивность (приспособляемость ансамблистов друг к другу), деятельная эмпатия (способность к активному сопереживанию в исполнительском процессе), художественная антиципация (способность к предвосхищению художественных и исполнительских намерений партнёров).

Методика преподавательской работы с магистрантами над камерно-инструментальными произведениями включает в себя ряд специфических моментов, вытекающих из профессионального статуса обучающихся. Особое внимание следует уделить совершенствованию техники

ансамблевого взаимодействия. Необходимо добиваться ясности художественных представлений исполнителей, формирующихся в процессе тщательного текстологического анализа ансамблевой партитуры. Поскольку, исполняя камерные сочинения, ансамблисты находятся в постоянной диалогической взаимосвязи, осуществляемой средствами музыки, перед исполнителями возникает проблема оптимизации музыкального диалога, решение которой зависит от осознания функций инструментальных партий. Серьёзное значение имеет продолжение работы над синхронизацией исполнения – главным атрибутом ансамблевого исполнительства, а также тщательное, детальное изучение своей партии каждым инструменталистом. Успешно выступить с концертной программой поможет исполнителям метод моделирования сценической ситуации, основанный на воссоздании ряда объективных трудностей и проблемных моментов, с которыми сталкиваются музыканты в процессе публичного выступления.

Репертуарная политика должна строиться с учётом профессиональных интересов магистрантов. В том случае, если их интересы связаны с возможностью осуществления широкой исполнительской деятельности, «ядро» изучаемого репертуара составят произведения ярко выраженной концертной направленности. Если же интересы музыкантов касаются, в основном, перспектив преподавательской деятельности, в составе их концертных программ могут и должны быть представлены произведения, входящие в золотой фонд педагогического репертуара студентов средних и высших музыкальных учебных заведений. Профессиональные интересы магистрантов – артистов камерного ансамбля – должны учитываться и в том отношении, насколько выраженным является стремление последних к участию в различного рода творческих соревнованиях, включая конкурсы и фестивали камерной музыки. От этого обстоятельства во многом будет зависеть репертуарная политика коллектива.

Вопрос об уровне сложности изучаемого репертуара решается гибко. С одной стороны, необходимо стремиться изучать произведения повышенной сложности, что отвечает логике соответствующего этапа обучения. С другой стороны, жёстких ограничительных рамок в данном вопросе нет и быть не может. По согласованию с творческим руководителем ансамблисты вправе включать в свои концертные программы произведения «средней степени сложности», подобно тому, как это нередко происходит в исполнительской практике мастеров камерного ансамбля. При этом на первый план выходит критерий качества исполнения, то есть доведение исполняемого до возможного совершенства.

Важным моментом в репертуарной политике ансамблистов периода обучения в магистратуре является возможность составления концертных программ по монотематическому принципу. Знакомство с творчеством того или иного композитора осуществляется при этом на качественно новом, более глубоком уровне. Не исключено, что подобным образом формируется основа исполнительского репертуара конкретного ансамблевого коллектива. В репертуар магистрантов могут включаться также ранее изучавшиеся ими произведения. Смысл такого решения очевиден: пройденный материал осваивается на новом витке художественного и профессионального развития музыкантов, что обуславливает качественно иной уровень его интерпретации. В особенности это относится к сложным циклическим произведениям, требующим от исполнителей не только свободного владения техникой ансамблевого взаимодействия, но и концептуального музыкального мышления.

Целесообразно использовать различные формы мелкогрупповых занятий, включая так называемые коллективные уроки, предусматривающие участие в них «исполнителей» и «слушателей» из числа студентов индивидуального класса. В ходе проведения подобных уроков создаётся обстановка импровизированного камерного концерта, мобилизующего внутренние ресурсы ансамблистов. Профессиональное общение между преподавателем, магистрантами и студентами класса, обучающимися по системе бакалавриата и специалитета ,осуществляется в сжатом, концентрированном виде, усиливается момент научно-методических обобщений. Особое значение в деятельности преподавателя приобретает «режиссёрское начало». По итогам обсуждения выступлений ансамблей перед заинтересованной слушательской аудиторией появляется возможность вовлечения участников коллективного урока в живую творческую дискуссию, посвященную разнообразной ансамблевой проблематике.

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемой магистрантом, и осуществляется на двух уровнях:

- домашней работы по выполнению указаний педагога, полученных во время занятий в классе камерного ансамбля;
- выполнения творческих заданий по разучиванию и доведению до степени концертной готовности специально выбранных для этой цели камерных произведений.

Первый уровень включает в себя: а) работу каждого из инструменталистов над исполнительским освоением своей партии; б) проведение совместных репетиций ансамбля. От того, насколько тщательно инструменталист выучил свою партию, зависит качество звучания ансамбля в целом. Именно поэтому магистрант должен самым внимательным образом отнестись ко всем авторским указаниям, присутствующим в музыкальном тексте, проведя соответствующий текстологический анализ ансамблевой партитуры. Добиваясь точного и технически законченного исполнения порученной ему инструментальной партии, участник ансамбля обязан реализовать свои исполнительские умения и навыки, приобретенные в классе по специальности, и постараться выполнить при этом указания педагога камерного класса. Индивидуальные самостоятельные занятия ансамблистов по разучиванию и совершенствованию своих партий должны носить целенаправленный, систематический характер, ничем не отличаясь в этом смысле от занятий по изучению сольного репертуара.

Организация совместных репетиций ансамбля – важнейший аспект самостоятельной работы магистрантов. Регулярность и качество проведения репетиционных занятий оказывают решающее влияние на конечный художественный результат. Несмотря на объективные трудности, связанные с дефицитом свободного времени, участники студенческих ансамблевых объединений, стремящиеся к достижению определенных художественных целей, должны отыскать возможность совместной репетиционной работы из расчета, как минимум, нескольких раз в неделю.

Второй уровень самостоятельной работы магистрантов, обучающихся в классе камерного ансамбля, является, по сути, проверкой их профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе занятий с педагогом. При выполнении заданий творческого характера, предусматривающих самостоятельное разучивание и концертное исполнение произведений камерного репертуара, отвечающих исполнительским возможностям молодых музыкантов, особое значение имеет живая заинтересованность каждого из них в результатах совместного труда. Для магистранта важно почувствовать профессиональную значимость выполняемой работы и не жалеть времени и сил на ее осуществление Самостоятельное исполнительское освоение камерно-инструментальных произведений рекомендуется дополнить написанием кратких аннотаций к этим произведениям, включающим элементы музыковедческого, музыкально-теоретического и собственно исполнительского анализа. Важно учитывать: осознание исполнительских трудностей и путей их преодоления в контексте художественно-образного содержания музыки дает ключ к убедительной интерпретации камерных сочинений.

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1. Программные требования по курсам и семестрам

Контроль за совершенствованием магистрантами навыков ансамблевой игры осуществляется в процессе сдачи зачёта во 2-м семестре и экзаменов (3-м, 4-м семестрах), а также на основании открытых концертных выступлений. На всех отчетных мероприятиях произведения циклической формы исполняются целиком.

На итоговый экзамен выносится одно из развёрнутых камерно-инструментальных сочинений, которое подготавливается для этой цели специально или заимствуется из числа ранее пройденных. Выполнение учебного плана достигается в последнем случае путём разучивания и сдачи (публичного исполнения) в 4-м, заключительном, семестре нового камерного сочинения.

2. Общие требования к зачету и экзаменам

На каждом зачете и экзамене в течение всего срока обучения магистранты представляют исполнение одного камерно-инструментального цикла. Произведение исполняется целиком. Уровень исполнения должен соответствовать требованиям, предъявляемым программой дисциплины «Камерный ансамбль».

3. Отчетность по самостоятельной работе магистрантов

Отчетность по самостоятельной работе магистрантов осуществляется в форме академических концертов, в том числе открытых, где исполняется 1-2 камерно-инструментальных сочинения. Широко распространена также практика участия магистрантов с самостоятельно подготовленными произведениями камерно-инструментального репертуара в различных концертах, проводимых как в консерватории, так и за ее пределами. Вследствие этого происходит активизация самостоятельных занятий молодых музыкантов и реализуется просветительская направленность их профессиональной деятельности.

4. Примерные списки произведений для экзаменов

1 курс

Сочинения для скрипки и фортепиано
Бах И.С. Сонаты
Бетховен Л. Сонаты № 4,5,7
Брамс Й. Соната №1
Вайнберг М. Соната №1
Гайдн Й. Сонаты № 7,8
Григ Э. Соната №2
Дворжак А. Соната
Дебюсси К. Соната
Крюков В. Соната
Танеев С. Соната
Шуберт Ф. Дуэт
Шуман Р. Соната
Яначек Л. Соната

Сочинения для виолончели и фортепиано
Бах И.С. Сонаты №1-3
Бетховен Л.В. Сонаты №1,2
Гедике А. Соната
Дебюсси К. Соната
Кодай З. Соната
Лало Э. Соната
Леман А. Сонаты №1,2
Шапорин Ю. Соната

Сочинения для альта и фортепиано
Бах И.С. Сонаты №1-3
Бунин Р. Соната
Геништа И. Соната
Глинка М.И. Соната
Гуммель Й. Соната
Крюков В. Соната

Мендельсон Ф. Соната
Шебалин В. Соната
Сочинения для духовых инструментов и фортепиано
Бах И.С. Соната №1 для флейты и фортепиано
Вайнберг М. Соната для кларнета и фортепиано
Гайдн Й. Соната для флейты и фортепиано
Кулау Ф. Соната соль-минор для флейты и фортепиано
Мийо Д. Сонатина для флейты и фортепиано
Мийо Д. Соната для гобоя и фортепиано
Пуленк Ф. Соната для кларнета и фортепиано
Рейха А. Соната для фагота и фортепиано
Сен-Санс К. Соната для гобоя и фортепиано
Сен-Санс К. Соната для кларнета и фортепиано
Хиндемит П. Соната для флейты и фортепиано
Хиндемит П. Соната для фагота и фортепиано

Сочинения для крупных по составу ансамблей с участием фортепиано
Аренский А. Трио №1,2
Бетховен Л. Трио №1-4
Вебер К.М. Трио для фортепиано, флейты (или скрипки) и виолончели (или фагота)
Гайдн Й Трио (любые)
Гуммель И. Трио №1-7
Дворжак А. Квартет
Ипполитов-Иванов М. Квартет
Моцарт В.А. Трио № 1-7; Трио для фортепиано, кларнета (скрипки) и альта

2 курс
Сочинения для скрипки и фортепиано
Бах И.С. Сонаты № 4-6
Бетховен Л. Сонаты № 3, 6, 8
Брамс Й. Сонаты № 2,3
Вайнберг М. Соната № 3
Григ Э. Соната № 3
Денисов Э. Соната
Мессиан О. Тема с вариациями
Равель М. Соната
Форе Г. Соната №1
Хиндемит П. Сонаты in Es, in C
Энеску Д. Сонаты № 1-3

Сочинения для виолончели и фортепиано
Бетховен Л. Соната № 3
Брамс Й. Сонаты № 1,2
Бриттен Б. Соната
Григ Э. Соната
Кабалевский Д. Соната
Мендельсон Ф. Сонаты № 1,2
Мясковский Н. Сонаты № 1, 2
Прокофьев С. Соната
Чайковский Б. Соната
Шостакович Д. Соната

Сочинения для альта и фортепиано
Брамс Й. Сонаты № 1,2
Василенко В. Соната
Мийо Д. Соната № 2
Онеггер А. Соната
Хиндемит П. Сонаты № 1,2
Ширинский Соната № 1
Шостакович Д. Соната

Сочинения для духовых инструментов и фортепиано
Бернстайн Л. Соната для кларнета и фортепиано
Брамс Й. Сонаты № 1,2 для кларнета и фортепиано
Вебер К.М. Концертный дуэт для кларнета и фортепиано
Денисов Э. Соната для флейты и фортепиано
Дютийе А. Соната для гобоя и фортепиано
Жоливе А. Соната для флейты и фортепиано
Прокофьев С. Соната для флейты и фортепиано
Рейнеке К. Соната «Ундина» для флейты и фортепиано
Фельд. И. Соната № 1 для флейты и фортепиано
Хиндемит П. Соната для кларнета и фортепиано

Сочинения для крупных по составу ансамблей с участием фортепиано
Бабаджанян А. Трио
Бетховен Л. Квартет
Брамс Й. Трио Си-мажор соч. 8, Трио Ми-бемоль мажор соч. 40
Глинка М. Трио «Патетическое»
Глинка М.И. Секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано
Дворжак А. Квартет
Дворжак А. Квинтет
Мендельсон Ф. Трио № 1,2
Мендельсон Ф. Квартеты соль-минор, фа-минор
Моцарт В.А. Квартеты соль-минор, Ми-бемоль мажор
Свиридов Г. Трио
Сен-Санс К. Квинтет
Чайковский Б. Квинтет
Шуман Р. Квинтет

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
« 4 » сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины **«Методика преподавания дисциплины «Специальный инструмент»**
для подготовки по направлению
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2019

Авторы-составители:
В.В. Рева, профессор, кандидат искусствоведения
Аверин В.П., профессор

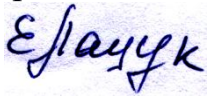
Программа дисциплины «Методика преподавания дисциплины «Специальный инструмент» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой подготовки по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые струнные инструменты», – магистратура.

Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

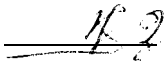
Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объём и организация курса
4. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия
5. Структура дисциплины
   5.1. Тематический план
   5.2. Содержание дисциплины
6. Методические рекомендации
   6.1. Методические рекомендации преподавателям
   6.2. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы
7. Формы контроля
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
   8.1. Основная литература
   8.2. Дополнительная литература
   8.3. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса: воспитание высококвалифицированных педагогов, владеющих теоретическими и практическими основами обучения игре на инструменте, приобщение студентов к достижениям практической педагогики и методической мысли прошлого и современности, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.

Задачи дисциплины: создание системы знаний в области теории и практики игры на инструменте, музыкальной психологии и педагогики; развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта; изучение методических взглядов крупнейших педагогов мира; знакомство с педагогическим репертуаром, используемым в работе с учащимися музыкальных колледжей; выработка оценочных критериев в сфере исполнительства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать теоретические и методические основы преподавания в среднем звене профессионального образования; новейшие достижения в области музыкальной педагогики и способы их практического применения в учебном процессе; принципы и способы повышения исполнительского мастерства в методическом плане;

уметь оперировать основными понятиями в области музыкальной психологии и музыкальной педагогики; самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; организовывать и планировать образовательный процесс; работать над основными элементами исполнительского мастерства в произведениях различных стилей и жанров.

владеть разнообразными педагогическими технологиями и методами в области инструментального исполнительства; комплексом методов эмпирического уровня (педагогические наблюдения, анкетирование, мониторинг, тестирование) в целях усовершенствования педагогического процесса; выполнять самостоятельные исследования в области музыкального искусства.

3. Объем дисциплины и организация курса

Дисциплина «Методика преподавания дисциплины “Специальный инструмент”» изучается в 1 семестре.

Общее количество часов — 108. Зачётные единицы трудоёмкости – 3.

Аудиторные занятия —36 ч., в том числе лекционных – 30 ч., практических – 6 ч., самостоятельная работа студента – 72 ч.

Форма занятий - групповая. Виды занятий - лекции, практические занятия.

4. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия

Курс базируется на знаниях дисциплины «Методика обучения игре на струнных инструментах

5. СТРУКТУРА КУРСА
5.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы, раздела	Всего часов	Аудиторных		Само - стоят.
			лекц	практ	
1	2	3	4	4	5
1	Введение	1	1	-	-
2	Тема 1. Современная наука о музыкальных способностях, их развитии в процессе обучения в классе по специальности в ВУЗе.	13	4	1	8
3	Тема 2. Современные знания об основах исполнительской техники, использовании новых приёмов игры.	30	9	1	20
4	Тема 3. Выразительные средства исполнения произведений различных эпох, стилей, школ, композиторов и сегодняшнее исполнительство. Аутентичность и современность.	19	6	1	12
5	Тема 4. Система педагогических занятий со студентами ВУЗа.	17	4	1	12
6	Тема 5. Современные научные знания и подходы в области преодоления и исправления профессиональных недостатков предыдущего обучения.	15	2	1	12
7	Тема 6. Чтение нот с листа как способность системного и комплексного подхода к овладению всех аспектов художественного произведения в короткий промежуток времени.	6	2	-	4
8	Тема 7. Организация учебного процесса в ВУЗе.	7	2	1	4
	Итого	**108**	**30**	**6**	**72**

5.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение.

Исторический экскурс. Методика как часть индивидуальной художественной подготовки будущего специалиста. Структура курса методики.

Тема 1. Современная наука о музыкальных способностях, их развитии в процессе обучения в классе по специальности в ВУЗе.

Современная философия, психология и музыкознание о содержании понятия «способности». Музыкальная одаренность (талант). Музыкальный слух. Способность музыкально-слуховых представлений (внутренний слух). Внимание, его виды. Особенности внимания при публичном выступлении. Воображение. Музыкальная интуиция. Методы развития активного творческого воображения. Чувство музыкального времени. Музыкальная память. Влияние оптимального уровня мышечного тонуса. Использование закономерностей памяти.

Т е м а 2. Современные знания об основах исполнительской техники, использовании новых приёмов игры.

Игровое движение как современный подход к развитию профессиональных навыков. Современное учение о движении в психофизиологии. Звукоизвлечение. Изучение всех

регистров и возможных тембров инструмента с целью их художественного применения. Методы работы над расширением звуковой палитры. Общие вопросы постановки. Типовые формы постановки. Эволюция постановки. Постановка правой руки. Смена смычка. Ошибки в постановке правой руки. Штрихи. Четыре элемента движения. Постановка левой руки. Недостатки постановки левой руки. Пальцевая техника. Смена позиций. Классификация типов переходов. Аппликатура. Вибрато: амплитуда, частота, форма движения; их зависимость от регистра, позиции, динамики. Недостатки вибрато и способы их устранения. Практические (групповые) занятия могут быть посвящены изучению «игровых зон» правой и левой рук, особенностям индивидуальной постановки рук, изучению работы А. Ямпольского «Работа над звуком», методике работы над штрихами на инструктивном материале, рациональному подбору аппликатуры в пьесах, методике исправления недостатков вибрато (по книге П. Струве).

Т е м а 3. Выразительные средства исполнения произведений различных эпох, стилей, школ, композиторов и сегодняшнее исполнительство.

Аутентичность и современность.

Интонация, историко-стилистические особенности и современные представления. Работа над выразительным интонированием в контексте. Особенности интонирования мелодических и технических мест. Зависимость интонации от регистра, темпа, вибрации, приемов звукоизвлечения, давления смычка на струну и т. д. Наиболее характерные ошибки интонирования в процессе обучения и способы их устранения. Ритм, метр. Темп как интенсивность развертывания музыкальной мысли. Динамика. Фразировка. Штрихи и артикуляция.

Практические (групповые) занятия могут быть посвящены изучению работ К. Мострaса и И. Переверзева об интонации, Б. Степанова о штрихах, И. Браудо об артикуляции, К. Мострaса о динамике в применении к образцам педагогической и художественной литературы/ типическим случаям в процессе педагогической работы с учащимися.

Тема 4. Система педагогических занятий со студентами ВУЗа.

Понятие о педагогическом процессе как двустороннем (Д. Ойстрах). Типы учащихся и построение индивидуальной системы занятий. Проблема правильного подбора репертуара. Методика проведения урока по специальности. Задачи и цели урока. Воздействие педагога на учащегося. Составные части урока. Выбор формы занятий в зависимости от конкретных задач, стоящих перед учащимся. Показ на инструменте. Подготовка педагога к уроку. Важность создания на уроке творческой благожелательной атмосферы. Система самостоятельных занятий. Методика отбора учебного репертуара. Индивидуальный подход к отбору высокохудожественного учебно-педагогического репертуара дня учащегося. Составление индивидуальных планов. Работа над музыкальным произведением. Эстрадное волнение. Аутогенная тренировка. Работа над техническим материалом. Критерии отбора инструктивного материала и способы работы над ним. Контроль и учет успеваемости. Формы проверки и оценки исполнительских достижений учащихся. Практические (групповые) занятия посвящаются изучению книги Л. Гинзбурга

«О работе над музыкальным произведением», методике составления индивидуальных планов, изучению учебного репертуара и инструктивного материала.

Практические (групповые) занятия посвящаются изучению книги Л. Гинзбурга «О работе над музыкальным произведением», методике составления индивидуальных планов, изучению учебного репертуара и инструктивного материала.

Тема 5. Современные научные знания и подходы в области преодоления и исправления профессиональных недостатков предыдущего обучения.

Основные принципы инструментального обучения. Правильное сочетание музыкально-художественных элементов и исполнительских приёмов на различных этапах обучения. Постановка левой и правой рук, держание скрипки и смычка, и различные методы, необходимость исправления недостатков в ВУЗе.

Тема 6. Чтение нот с листа как способность системного и комплексного подхода к овладению всех аспектов художественного произведения в короткий промежуток времени.

Чтение нот с листа — один из показателей уровня мастерства исполнителя. Связь умения читать с листа с процессом постоянного ознакомления с музыкальной литературой и музицированием. Практические (групповые) занятия посвящаются отработке с каждым студентом навыков чтения нот с листа.

Практические (групповые) занятия посвящаются отработке с каждым студентом навыков чтения нот с листа.

Тема 7. Организация учебного процесса в ВУЗе.

Планирование процесса обучения, составление индивидуальных планов.

Научные предпосылки организации занятий. Составление индивидуальных планов с учетом особенностей и степени одаренности студента. Содержание индивидуальных планов. Цели и задачи урока, его построение. Содержание урока. Создание на уроке творческой обстановки.

Проведение уроков и организация самостоятельных занятий студента.

Задания и рекомендации к самостоятельной домашней работе студента. Режим самостоятельных занятий. Организация и дисциплина работы. Проблемы самоконтроля при домашних занятиях.

Технологии создания учебно-методических пособий.

Принципы формирования требований итоговой аттестации. Создание проверочных тестов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Данный курс является специализированной частью курса «Методика преподавания профессиональных дисциплин в ВУЗе» Он имеет две основных взаимосвязанных учебных цели: синтез и обобщение на более высоком уровне знаний, полученных в процессе изучения консерваторского курса методики обучения игре на струнных инструментах и повышение педагогического мастерства магистров и развитие их педагогических способностей, необходимых для наиболее продуктивного решения педагогических проблем в вузовском классе скрипки и альта.

Обе цели достигаются в курсе путем анализа неодинаковых по своей значимости, способам и времени решения стратегических, тактических и оперативных задач, стоящих перед педагогом специального класса.

В курсе отобраны темы, представляющие собой важные центры струнной смычковой педагогики и, соответственно, методики преподавания. Их обсуждение позволит не только более определенно их обозначить, но и показать возможные направления путей их конкретных практических решений. Данная задача определила не только содержательную сторону специализированного курса, но и сам его тип: это, прежде всего, проблемный курс, провести который позволяет статус ассистентов-стажеров с определённым профессиональным уровнем, практическим исполнительским и педагогическим опытом, слушателями, обладающими довольно широкой эрудицией и могущими размышлять, обдумывать, анализировать, самостоятельно разобраться в нотном тексте произведения, совместно – в важных вопросах исполнительства. При изучении курса занятия проходят как в лекционной, так и в практической формах. В данном случае лекция представляет собой не столько системный анализ имеющейся методической литературы, сколько размышления преподавателя на заявленную тему и активное участие другой стороны.

Большинство тем предполагает интенсивные практические занятия с обсуждением наиболее часто встречающихся студенческих проблем, возникающих при изучении сочинений заявленных жанров.

6.2. МЕТОДИЧЕКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Организация самостоятельной работы по дисциплине «Методика преподавания профессиональных дисциплин в ВУЗе» призвана расширить кругозор по вопросам педагогического мастерства в области обучения на струнных смычковых инструментах, а также способствовать выработке у студентов навыков преподавания специальных дисциплин в вузе.

В качестве самостоятельной работы студенту предлагается изучение вопросов педагогического репертуара, изучения методических пособий и работа (изучение и разработка) с учебно-педагогической документацией.

Форма отчетности: проверяется на практических занятиях в классе.

– ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль осуществляется как проверка самостоятельной работы на практических / семинарских занятиях в течение курса.

Форма контроля – экзамен в 1 семестре.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературой. Фонд дополнительной литературы включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

8.1. Основная литература:

1. **Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.**
2. Григорьев В. Никколо Паганини. М., 1987.
3. Джемминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.

4. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.
5. Ямпольский А. Мой метод занятий с учениками/вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, М., 1983.

8.2. Дополнительная литература:

6. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.
7. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим — педагог и исполнитель, М., 1966.
8. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73044 — Загл. с экрана.
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Издательство: Московская консерватория Редакционно-издательский отдел, 2001.
10. Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983
11. Мазель, В. Х. Движение – жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2010. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
12. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2008. – 156 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
13. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2006. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
14. Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73048
15. Рабей В. Сонаты н партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970. Русская книга о Бахе. 2-е изд-е. М., 1986., 2005.
16. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91052 — Загл. с экрана.
17. Фесечко Г. И. Хандошкнн. Л., 1972.
18. Шальман, С. М. Я буду скрипачом. Школа игры на скрипке в двух книгах (33 беседы с юным музыкантом) с приложением клавира. Для 1–4 класса ДМШ / С. М. Шальман. – СПб. : Композитор, 2009. – 217 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
19. Янкелевич Г. Педагогическое наследие. М. 2004.

8.3. Интернет-ресурсы

20. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
21. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
22. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
23. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
24. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
25. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

2. Инструменты (фортепиано, контрабас)

3. Библиотека.

4. Фонотека УГК.

5. Концертный зал для проведения итоговых выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.

Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика преподавания дисциплины «Камерный ансамбль»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Лукьянова Елена Павловна,

кандидат педагогических наук, профессор

Программа по дисциплине «Методика преподавания дисциплины «Камерный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», – магистратура.

Дисциплина входит в обязательную (базовую часть) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

И.о.зав. кафедрой Поляков Вадим Станиславович,
профессор РФ

_____

Проректор по научной работе

_____ проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Лукьянова Е.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

    3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

    5.1. Литература

    5.2. Материально-техническое обеспечение

6. Методические рекомендации

    6.1. Методические рекомендации преподавателям

    6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

7. Материалы для итоговой аттестации

1. Цель и задачи изучения дисциплины

.Камерный ансамбль – одна из важнейших дисциплин в подготовке исполнителей-инструменталистов. Она развивает и совершенствует профессиональные умения и навыки музыканта в области ансамблевого исполнительства, формирует творческие и коммуникативные качества личности, обеспечивающие продуктивное общение средствами музыкального искусства между участниками ансамбля, а также между исполнителями и слушателями.

Овладение навыками ансамблевой игры в рамках учебных программ средних и высших музыкальных учебных заведений требует высококвалифицированного педагогического руководства.

Цель изучения курса «Методика преподавания дисциплины «Камерный ансамбль»» – подготовка магистрантов к преподаванию ансамблевых дисциплин в средних и высших музыкальных учебных заведениях путем формирования системы знаний об основных положениях теории и методики преподавания камерного ансамбля.

Задачи курса:

1. Совершенствование представлений о специфике камерного ансамбля как особой ветви музыкального исполнительства;
2. Выявление главных технологических критериев ансамблевого мастерства;
3. Закрепление навыков комплексного подхода к текстологическому анализу камерных сочинений;
4. Осознание жанрово-стилистических закономерностей камерно-инструментальной музыки и выбор средств их исполнительского воплощения.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку магистрантов к музыкально-исполнительской, педагогической, культурно-просветительской, профессиональной деятельности, ориентирован компетентносным подходом, согласно которому работа над приобретением и совершенствованием профессиональных исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием личности обучающегося, расширением его художественно-творческого кругозора, личного самосовершенствования.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины:

Универсальные компетенции выпускников

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Общепрофессиональные компетенции выпускников

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.

Обязательные профессиональные компетенции выпускников

ПКО-3. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов: аудиторные групповые занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 74 часа.

Время изучения – 2-й семестр. Экзамен – 2-й семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных		Самост.
			лекций	сем.	
1.	Камерный ансамбль как вид искусства и как учебная дисциплина	8	2	-	6
2.	Специфика ансамблевого исполнительства	10	2	-	8
3.	Межличностное общение музыкантов и типы межличностной коммуникации	12	4	-	8
4.	Профессионально-коммуникативные качества музыканта-исполнителя	10	4	-	6
5.	Методы формирования профессионально-коммуникативных качеств и их реализация в учебном процессе.	12	3	2	7
6.	Техника игры в ансамбле	14	4	-	10
7.	Анализ ансамблевой партитуры	12	4	1	7
8.	Вопросы стилистики в исполнении камерных сочинений	13	2	1	10
9.	Работа по формированию ансамблевого коллектива. Современные методы определения психологической совместимости партнеров.	10	3	-	7
10.	Организация педагогического процесса и методы ведения урока в классе камерного ансамбля	7	2	-	5
Итого		**108**	**30**	**4**	**74**

4. Содержание курса

1. Камерный ансамбль как вид искусства и как учебная дисциплина

Многовековая история камерного ансамбля. Нерасчлененность трех составляющих элементов музыкального искусства в архаический период его существования (сочинения, исполнения и восприятия музыки). Появление в связи с процессом общественного разделения труда профессиональных создателей музыкальных произведений с одной стороны, и слушателей – с другой. Перелом в развитии музыкального искусства в Средние века, возникновение фиксированной нотной записи. Церковная и светская музыка.

Первые камерные сочинения, продолжающие традиции трубадуров и труверов. Развитие инструментальной ветви камерного музыкального творчества в XVII веке. Существенные перемены в бытовании камерного жанра, наметившиеся к середине XVIII века. Усиление демократических тенденций. Вклад венских классиков, композиторов-романтиков, композиторов XX века в развитие камерного жанра. Роль камерно-ансамблевых сочинений в творческом наследии русских композиторов. Место камерно-инструментального и камерно-вокального жанров в творчестве современных авторов.

Отличие камерных сочинений от произведений концертного жанра. Художественные

возможности камерной музыки. Взаимодействие с другими музыкальными жанрами. Различные составы камерных сочинений и классификация традиционных камерных жанров. Обобщающее понятие «камерный ансамбль» и его основные значения.

Камерный ансамбль как учебная дисциплина. История возникновения камерных классов в профессиональных музыкальных учебных заведениях. Специфика дисциплины: мелкогрупповые формы занятий, педагогические кадры, функции и задачи педагога по классу камерного ансамбля.

2. Специфика ансамблевого исполнительства

Отличия ансамблевых форм исполнительства от сольных. Художественный результат исполнения камерно-ансамблевых сочинений – следствие творческих усилий нескольких музыкантов-единомышленников. Особенности репетиционной работы ансамблистов. Творческое переживание и сопереживание участников ансамбля, их умение проникнуться художественными идеями друг друга и поддержать инициативу партнера. Особенности ведения музыкального диалога.

Совместное решение технических задач. Знание игровых приемов и особенностей звукоизвлечения на различных музыкальных инструментах. Корректировка представлений о силе и тембре звучания того или иного инструмента в связи с инструментальным составом ансамбля, тесситурой партий и т.д.

Исторически сложившиеся типы инструментальных ансамблей.

Содержание и форма проведения семинарских занятий

Обсуждение проблем, связанных со спецификой ансамблевого исполнительства. Обзор методической литературы по данному вопросу. Анализ примеров из собственной исполнительской и педагогической практики ассистентов-стажеров.

3. Межличностное общение музыкантов и типы межличностной коммуникации

Понятия человеческого общения и межличностной коммуникации в философии и психологии. Специфика художественной коммуникации. Три вида общения посредством музыкального искусства (массовый, публичный, межличностный). Коллективный субъект исполнительского творчества в музыкальном ансамбле.

Специфические особенности межличностного общения ансамблистов. Диктальный характер коммуникативных отношений участников ансамбля. Сочетание вербальных и невербальных средств общения. Взаимодействие делового и эмоционально-личностного уровней межличностной коммуникации музыкантов-единомышленников. Понятие эмпатии. Разнообразные функции межличностного общения. Коммуникативные отношения ансамблистов – отражение *трансакционной* модели межличностной коммуникации.

Ансамбль как разновидность малой социальной группы, сформированной на основе социально заданной деятельности. Проблема неформального лидера ансамблевого коллектива. Варианты межличностной коммуникации в различных разновидностях коллективного исполнительства (хор, оркестр, камерный ансамбль). Специфический вид художественного общения в музыкальном искусстве – «*квазиобщение*».

4. Профессионально-коммуникативные качества музыканта-исполнителя

Личность человека как совокупность различных психологических качеств. Понятие коммуникативных качеств личности в научной литературе. Их структура. Общительность как готовность индивида к реализации в установлении контактов с другими людьми. Качество адаптивности. Его противоположность конформизму. Эмпатия и ее эмоциональная, когнитивная и предикативная составляющие. Эмпатия-соучастие, или деятельная эмпатия. Значение этого качества в деятельности музыкантов-исполнителей. Качество антиципации, его роль в процессе межличностного общения ансамблистов средствами музыкального искусства.

Конкретизация названных качеств, применительно к деятельности музыканта-исполнителя. Залог успеха артистической деятельности – наличие *музыкально-сценической общительности*. Различная степень выраженности этого качества у крупных исполнителей. Потребность в согласовании исполнительских намерений среди музыкантов, участвующих в процессе совместного исполнения музыкальных произведений, обусловливает важность качества *ансамблевой адаптивности.* Функционирование ансамбля предполагает наличие у его участников *деятельной эмпатии.* Кроме того, успешная деятельность ансамбля требует наличия *взаимной художественной антиципации.* Названные качества объединяются понятием профессионально-коммуникативные качества музыканта-исполнителя.

5. Методы формирования профессионально-коммуникативных качеств и их реализация в учебном процессе

Метод *комплексного анализа ансамблевой партитуры*. Направления анализа, стимулирующие интеллектуальную и творческую активность исполнителей. Исследование закономерностей музыкального языка и формы произведения. Корректировка динамики и способов звукоизвлечения, определение закономерностей художественного общения участников ансамблевого коллектива средствами музыки. Стилистический аспект анализа.

Метод *синхронизации исполнения.* Степень проявления качества синхронности у разных исполнителей. Метр и ритм. Использование «дирижерского счета» и «условного дирижерского жеста». Понятие «живого исполнительского ритма» (С. Е. Фейнберг). Возможность достижения высокой степени исполнительской свободы в рамках точных ритмических координат музыкального текста и при условии синхронности его воспроизведения – стимул в работе ансамблевого коллектива.

Метод «*музыкального диалога».* Реализация функций инструментальных партий в партитуре произведения. Сольные и аккомпанирующие функции. Принципы исполнения инструментальных партий в контексте повышения уровня диалогического взаимодействия. Умение слушать друг друга с неослабевающим вниманием. Способность к исполнительской имитации.

Метод *моделирования сценической ситуации.* Проблема эстрадного волнения и средства ее психологического решения. Использование соответствующих форм репетиционной работы, положительно зарекомендовавших себя на практике.

Содержание и форма проведения семинарских занятий

Обсуждение ассистентами-стажерами теоретических проблем камерного ансамбля с учетом их собственного исполнительского и педагогического опыта. Обмен мнениями по вопросам психологии ансамблевого взаимодействия музыкантов-исполнителей.

6. Техника игры в ансамбле

Синхронность звучания

Понятие синхронности звучания инструментов в камерном ансамбле. Согласованность позиций партнеров в определении темпа произведения. Художественная целесообразность скорости движения: следование авторскому замыслу и технические возможности инструментов. Умение следовать установленному темпу и «темповая память» музыкантов.

Проблема выдержанных нот и пауз. Техника ауфтакта. Выработка синхронности при завершении музыкальных построений. Проблема точного исполнения пунктирного ритма. Методы работы.

Связь скорости движения с соразмерностью отдельных длительностей. Изучение характерных ритмических фигур, их взаимоотношений и сочетаний. Понятие формулы общего движения. Независимость партий и взаимозависимость партнеров. Ритмическая точность и штриховая культура исполнителя. Работа над ритмом в произведения

современной музыки.

Динамика в ансамблевом исполнении

Динамика – одно из наиболее действенных выразительных средств в музыкальном искусстве. Значение динамики в сфере фразировки. Динамика и некоторые другие средства музыкальной выразительности, создающие впечатление уменьшения или увеличения громкости звучания.

Обусловленность общего уровня звучания ансамбля динамическими возможностями инструментов, входящих в его состав. Понятие динамического баланса. Условность обозначения единого нюанса для всех инструментов, задействованных в ансамблевой партитуре. Различные значения **f** и **p** в ансамбле. Специфические динамические закономерности, возникающие при некоторых сочетаниях инструментов.

Авторские и редакторские указания в нотных изданиях камерно-ансамблевой литературы, касающиеся вопросов динамики и динамического баланса.

Характер звукоизвлечения и штрихи в ансамбле

Понятие штриха. Зависимость выбора штрихов от художественного содержания музыки и его истолкования исполнителями. Работа над штрихами как уточнение музыкальной мысли произведения и средство нахождения адекватной формы ее выражения.

Проблема штрихов в ансамбле. Эквивалентные и комплексные штрихи. Сведения о записи, наименовании, исполнении и звучании различных штрихов на струнных и духовых инструментах.

Прочтение штрихов с учетом стилистических особенностей произведения.

Содержание и форма проведения семинарских занятий:

Анализ двух-трех произведений камерной музыки, подготовленный ассистентами-стажерами самостоятельно. Выявление исполнительских проблем, связанных с ансамблевой техникой. Обсуждение путей и методов преодоления встречающихся трудностей. Формулирование методических рекомендаций.

7. Анализ ансамблевой партитуры

Музыкальное произведение как явление индивидуального композиторского стиля в контексте конкретной исторической эпохи. Элементы музыковедческого и музыкально-теоретического анализа. Выявление характерных особенностей стиля, исторически обусловленных канонов и норм музыкального мышления. История создания произведения – художественно значимый фактор. Его название, программность, авторские ремарки относительно формы и содержания в роли носителей художественного смысла.

Анализ мелодико-интонационных, ритмических, гармонических, фактурных и пр. особенностей произведения. Выявление логики распределения музыкальной ткани в ансамблевой партитуре. Диалогичность в изложении материала и особенности ансамблевого взаимодействия музыкантов. Изучение музыкального содержания партитуры, определение задач интерпретации и функций каждого из участников ансамбля; выявление голосов второго плана, имеющих важное драматургическое значение; уточнение аппликатуры и штрихов; фортепианная педализация.

Текстологические уточнения. Рассмотрение разночтений в идентичных текстах различных партий и определение своего отношения к ним. Уртекст – основа творческого освоения музыкальных сочинений. Изучение различных редакций ансамблевых сочинений как особая задача исполнителя и педагога. Знакомство с редакциями, отражающими определенные тенденции в исполнительстве, а также выполненными с определенной педагогической целью.

Рекомендуемая форма семинарского занятия

Сравнительный текстологический анализ ряда камерных произведений И.С. Баха или

В.А. Моцарта с использованием уртекста и одной из редакций, достаточно далеких от первоисточника (например, сонат для скрипки и фортепиано Баха в издании «Музгиза» 1954-1955 гг.). Изложение ассистентами-стажерами индивидуального подхода к интерпретации с подтверждением своей точки зрения в ходе исполнительского показа (фрагментарного).

8. Вопросы стилистики в исполнении камерных сочинений

Проблема стилистически грамотного исполнения музыкальных произведений в научно-методической литературе. Критерии и понятия. Способы постижения особенностей художественных стилей. Роль интуиции, слухового опыта и накопленных знаний. Элементы субъективного в понимании музыкальной стилистики. Относительность художественно-эстетической оценки в вопросах стиля.

Проблема интерпретации произведений И.С.Баха и других мастеров эпохи барокко. Отечественные и зарубежные традиции исполнения. Уртекст и существующие редакции. Вопросы мелизматики. Интерпретация камерных сочинений венских классиков. Стилистические принципы исполнения. Передача содержания и формы произведений на основе правильного понимания средств музыкальной выразительности в контексте венского классического стиля. Отличия камерных сочинений Гайдна, Моцарта, Бетховена, обусловленные индивидуальным композиторским почерком. Проблемы интонирования, динамики и артикуляции. Камерные сочинения композиторов-романтиков. Богатство художественно-образного и эмоционального содержания, свобода авторского высказывания. Качественные изменения в использовании выразительных средств музыки. Виртуозность и многоплановость романтической фактуры. Особенности интонирования. Проблема исполнения rubato. Нахождение баланса между временной свободой, импульсивной эмоциональностью музыкального высказывания и строгой организацией формы. Трудности исполнения произведений И.Брамса. Исполнение современной камерной музыки. Проблема «расшифровки» музыкального текста. Сложности в понимании полифонии, интонационного и гармонического языка, а также ритмических особенностей исполняемых сочинений. Необходимость тщательного текстологического анализа произведений, написанных с использованием сложной композиторской техники (например, Сонатины для флейты и фортепиано П. Булеза, написанной в технике *сериализма)*

Содержание и рекомендуемая форма семинарских занятий

Анализ двух-трех сочинений камерной музыки разной стилистической направленности (например, барочной музыки, венской классики, современных авторов). Выявление исполнительских проблем. Обсуждение вопросов интерпретации. Прослушивание и обсуждение различных вариантов исполнения в записи мастеров камерного ансамбля.

9. Работа по формированию ансамблевого коллектива. Современные методики по определению психологической совместимости партнеров

Проблема определения оптимальных ансамблевых составов – одна из главных в практике преподавания камерного ансамбля. Основные критерии выбора участников ансамбля – профессиональный (уровень владения инструментом и наличие навыков ансамблевой игры) и психологический. Возможность установления тесного личностного контакта между молодыми музыкантами как необходимое условие успешного функционирования ансамблевого коллектива (малой контактной группы).

Проблема психологической совместимости. Методы ее решения. Педагогический мониторинг, использование современных психодиагностических методик. Опросник

межличностных отношений (ОМО) американского психолога В. Шутца (русскоязычная версия А. А. Рукавишникова). Диагностика различных аспектов межличностных отношений в парах и группах, а также изучение коммуникативных особенностей личности посредством измерения трех основных коэффициентов – *взаимной совместимости, инициации, взаимного обмена.* Использование математических формул подсчета баллов. Высокая степень валидности ОМО – залог получения достоверных результатов психодиагностики индивида.

10. Организация педагогического процесса и методы ведения урока в классе камерного ансамбля

Роль камерного ансамбля в системе специальных предметов музыкального учебного заведения. Своеобразие педагогической работы в камерном классе, отличие последней от работы в классе по специальности, а также от руководства большими исполнительскими коллективами. Воспитание творческой дисциплины – важнейшего профессионального качества ансамблиста.

Организационно-методические функции педагога. Подбор участников ансамбля (психолого-педагогический аспект). Организация самостоятельной репетиционной работы студентов с учетом конкретности задания и владения методикой его выполнения.

Основные направления педагогической работы в классе: изучение произведений, предполагающее доведение их исполнения до возможно высокого уровня; эскизное прохождение материала; чтение с листа под руководством педагога произведений, доступных по степени трудности. Планирование содержания урока в соответствии с названными направлениями. Принципы подбора учебного репертуара.

Содержание и рекомендуемая форма семинарских занятий

Обмен мнениями между ассистентами-стажерами по вопросам организации занятий в классе камерного ансамбля на основе полученных методических знаний и собственного педагогического опыта. Дискуссионное обсуждение основных проблем, касающихся теории и практики преподавания камерного ансамбля в средних и высших учебных музыкальных заведениях.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Литература

Основная:

10. Белецкий И. Фортепианный квинтет Д. Шостаковича // Черты стиля Шостаковича. М., 1962. 6 экз
11. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования // Камерный ансамбль. Вып. 2. Сост. Р. Давидян. М., 1996.6 экз
12. Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс // Камерный ансамбль. Сост. К. Аджемов М., 1979.3 экз
13. Бондурянский А. Фортепианные трио И. Брамса. М., 1986.3 экз
14. Гайдамович Т. Русское фортепианное трио. М., 1993.4 экз
15. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М., 1971.4 экз
16. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. Вып. 1. М., 1976.3 экз
17. Давидян Р. Квартетное искусство. М., 1984. 3 экз.
18. Лукьянова Е.П. Формирование профессионально-коммуникативных качеств музыканта-исполнителя в классе камерного ансамбля. Екатеринбург, 2007. 5 экз.

Дополнительная:

9. Аджемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамбля. Сост. К. Аджемов. М., 1979. 3 экз.

10. Бялый И. Из истории фортепианного трио. Генезис и становление жанра. М., 1989. 1 экз
11. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Л. Бетховена. М., 1982.2 экз
12. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы исполнителям. М., 1987.2 экз
13. Гинзбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике // Камерный ансамбль. Сост. К. Аджемов. М., 1979.3 экз
14. Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. М., 1991.2 экз
15. Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 4. М., 1983. 1 экз.
16. Миронов Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели. Некоторые вопросы исполнения. М., 1974. 4 экз.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

1. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
2. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
3. музыкальный инструментарий.

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к изучаемой теме и сформировать у него потребность к дальнейшему освоению материала в самостоятельной форме. Для этого преподавателю необходимо:

- глубоко и всесторонне изучить содержание предмета;
- суметь выстроить материал лекции в соответствии с дидактическими принципами, предусматривающими движение мысли от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал в ясной и доступной форме, используя приемы активизации внимания студенческой аудитории посредством образных сравнений, ассоциаций и т.д.
- вовлекать магистрантов в диалог и творческую дискуссию по существу изучаемой проблематики;
- конкретизировать теоретические положения лекции, используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия.

Проводятся по наиболее важным и значимым для усвоения учебного материала разделам теоретического курса, преследуют двоякую *цель:* повышение познавательной активности и качества самостоятельной работы магистрантов; проверку и закрепление полученных ими знаний.

Формы семинарских (или практических) занятий могут включать: предметный опрос магистрантов, дискуссионное обсуждение проблемных вопросов, текстологический анализ музыкальных произведений, прослушивание и сравнительный анализ музыкальных записей и т.д.

При подготовке семинарского занятия преподавателю необходимо:

– сформулировать круг проблем, предназначенных для обсуждения;
– разработать и подготовить учебно-методические материалы;
– составить план семинарского занятия;

предоставить список соответствующей научной литературы и дать рекомендации по ее изучению;.

В процессе проведения семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

– полнота и конкретность ответа;
– последовательность и логика изложения материала;
– обоснованность излагаемых положений;
– умение применить на практике теоретические знания;
– культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

– качество подготовки к семинарскому занятию;
– положительные и негативные моменты в работе на занятии;
– пути и способы устранения имеющихся недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов.

Цель самостоятельной работы магистрантов – формирование навыков познавательной и исследовательской деятельности, развитие интереса к изучаемому предмету, совершенствование творческих способностей личности. Преподавателю рекомендуется предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы магистранта зависит от его отношения к учебе, умения правильно планировать график своих занятий в соответствии с текущими и перспективными задачами учебной деятельности, владения навыками систематической и целенаправленной работы с нотной и научно-методической литературой, способности концентрировать внимание и волю на достижении поставленных целей.

Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Необходимым фактором ее успешного осуществления является наличие учебно-методического и информационного обеспечения, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т. д. Для современного уровня обработки информации характерно также владение электронными ресурсами и навыками работы с иностранной литературой.

Эффективными формами практической самостоятельной работы магистранта, позволяющие ему творчески освоить определенные разделы образовательной программы (или дисциплины) являются написание *реферата или курсовой работы*. План реферата (курсовой работы) должен включать в себя: 1) формулировку темы, предмета и объекта исследования, 2) обоснование актуальности исследования; 3) постановку цели работы, формулирование ее задач. Обязательным условием является четкое структурирование материала, предусматривающее наличие: вводной части (Введения), основной, структурированной на подразделы и заключительной, содержащей выводы исследования, а также списка используемой литературы (библиографии). Необходимо придерживаться принятых в современных научных исследованиях правил оформления научного аппарата. Развивая в себе способность к обобщениям, следует избегать необоснованно частого цитирования литературы.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой отчетности по дисциплине «Методика преподавания дисциплина «Камерный ансамбль»» является экзамен, который проводится по экзаменационным билетам с предоставлением реферата на одну из тем, посвященную актуальным проблемам камерно-ансамблевого исполнительства и педагогики. Семинарские занятия с магистрантами имеют целью закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса. Формой проведения семинаров является индивидуальный опрос по предлагаемой тематике с последующим обсуждением ответов в группе. Предусматривается использование нотного материала и живого исполнительского показа на основе примеров, заимствованных из собственного камерного репертуара.

Вопросы к экзамену

1. Камерный ансамбль как вид искусства и как учебная дисциплина.
2. Специфика ансамблевого исполнительства.
3. Межличностное общение музыкантов и типы межличностной коммуникации.
4. Профессионально-коммуникативные качества музыканта-исполнителя.
5. Методы формирования профессионально-коммуникативных качеств музыканта-исполнителя.
6. Техника игры в ансамбле. Синхронность звучания.
7. Динамика в ансамблевом исполнении.
8. Характер звукоизвлечения и штрихи в ансамбле.
9. Роль анализа ансамблевой партитуры.
10. Вопросы стилистики в исполнении камерных сочинений.
11. Современные методики по определению психологической совместимости партнеров.
12. Организация педагогического процесса и методы ведения урока в классе камерного ансамбля.

Примерные темы рефератов

1. Воспитание оркестрового музыканта в классе камерного ансамбля
2. Формирование штриховой техники инструменталиста в классе камерного ансамбля
3. Развитие художественного мышления музыканта в классе камерного ансамбля
4. Формирование коммуникативных качеств музыканта в процессе ансамблевого музицирования
5. Роль освоения камерно-инструментального наследия классиков в формировании ансамблевой техники музыканта
6. Специфика работы над ансамблями смешанного состава

7. Особенности камерно-инструментального письма Л.В. Бетховена на примере сонат для скрипки (виолончели) и фортепиано
8. Особенности работы над сонатой для духового инструмента и фортепиано на примере сонат для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано Ф. Пуленка
9. Работа над двухчастными сонатами В.А. Моцарта в классе камерного ансамбля
10. Особенность работы над русской скрипичной сонатой в камерном классе
11. Изучение камерных сочинений композиторов Уральского региона на предметах ансамблевого цикла

В качестве реферата может быть также представлен исполнительский и педагогический анализ любого камерно-инструментального цикла, входящего в педагогический репертуар дисциплины «Камерный ансамбль»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Эстетика и теория искусства»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»);
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Коробова Наталья Ивановна
кандидат философских наук, доцент

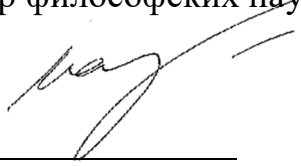
Рабочая программа по дисциплине «Эстетика и теория искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»); 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство профиль «Музыковедение» (магистратура).

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

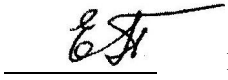
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Коробова Н.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

    3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи курса

Цель курса – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, содействовать становлению духовно-нравственной, свободной, творческой личности, открытой к освоению всего художественно-эстетического потенциала классической и современной культуры. Способствовать художественно-эстетическому формированию личности музыканта-исполнителя, знающей и понимающей смысл и содержание природы эстетического опыта человека и его роль в различных сферах деятельности. Способствовать формированию универсальной компетенции УК-5.

Задачи курса:

1. Приобщение магистрантов к классическим образцам эстетической теории. объясняющей основные эстетические проявления мира и искусства (его сущность, происхождение, социальное функционирование и развитие).
2. Ознакомление магистрантов с основными концепциями, объясняющими процесс исторического развития искусства и формирование у них навыков анализа конкретных культурно – художественных ситуаций.
3. Особо актуальной является задача знакомства, с качественно изменившейся, философско–мировоззренческой основой современного искусства, предопределившей принципиально новые проявления художественной культуры 20 и начавшегося 21 века.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения дисциплины магистрант должен владеть следующими универсальными компетенциями:

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;
- ***Уметь:***
  - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
  - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
  - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
- ***Владеть:***
  - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
  - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 часов): аудиторная работа – 70 часов в форме практических занятий, самостоятельная работа – 38 часов.

Период изучения – 1, 2 семестр.

Зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных				Самост.
			лекц		сем.	инд.	
1 семестр							
1.	Эстетика как наука.	6	4				2
2.	Имплицитная эстетика. Античность и Средние века.	12	4		6		2
3.	Антропоцентристская эстетика Возрождения	4	2				2
4.	Эстетика классицизма.	2					2
5.	Возникновение эксплицитной эстетики. Эстетика и теория искусства Просвещения.	6	4				2
6.	Немецкая классическая эстетика.	8	4		2		2
7.	Имплицитная линия развития европейской эстетики 19 века.	6	4				2
8.	Русская эстетика конца 19 века и начала 20 века	10	4		2		4
Итого		54	26		10		18
2 семестр							
9.	Постклассический период развития европейской эстетики.	2	2				
10.	Эстетика русской «формальной школы», структурализм, постструктурализм.	6	4				2
11.	Эстетика экзистенциализма.	6	4				2
12.	Психология искусства.Эстетика фрейдизма и неофрейдизма.	4	2				2
13.	Эстетика неотомизма.	4	2				2
14	Основные эстетические категории.	6	4				2
15.	Паракатегории неклассической эстетики	8	2		4		2
16.	Современная морфология искусства.	8	4				4
17.	Хронотипология искусства. Метаморфозы современного искусства.	12	4		4		4
	Итого	54	26		8		20
	ВСЕГО	**108**	**52**		**18**		**38**

4. Содержание курса

1семестр

1. Эстетика как наука

Становление эстетики как науки Выделение эстетики в самостоятельную отрасль философского знания. Основные этапы и своеобразие развития эстетики, теория искусства как основной раздел эстетики классического периода.

Формирование смыслового поля эстетической теории на базе категории прекрасного.

Сущность проблемы эстетического. Эстетический опыт. Эстетическое как ценностное отношение. Объект и субъект эстетического отношения. Эстетическая ценность и оценка. Критерии эстетических оценок.

Основные сферы эстетического (отношение к природе, эстетика труда и производства, эстетический аспект социальных отношений, эстетика быта, эстетическая культура личности).

Эстетическое и художественное в системе духовной культуры. Социальные условия, благоприятствующие эстетическому освоению мира и развитию и совершенствованию форм художественно-эстетической деятельности. Эстетика как наука о гармонии человека с Универсумом.

Место эстетики в системе философских наук. Эстетика, теория искусства и искусствознание.

2. Имплицитная эстетика. Античность и Средние века.

Протонаучный этап развития имплицитной эстетики.

Элементы эстетического сознания и теории искусства в космологических и антропологических концепциях.

Эстетические идеи пифагорейцев, проблемы музыкальной эстетики. Становление теории музыкального «этоса». Категория «калокагатия».

Вклад Платона в становление основ европейской эстетики.

Объяснение природы искусства, его роли и места в жизни человека и общества. Понимание прекрасного, лестница красоты. Диалоги «Гиппий Больший» и «Пир» как иллюстрация взглядов Платона на прекрасное.

Философская трактовка трагического. Преимущество искусства трагедии перед другими искусствами.

Диалог «Ион», толкование природы и специфики художественного творчества. Вдохновение и его роль в творчестве. Специфика исполнительского искусства. Моменты рационального и иррационального в Платоновском подходе. Диалогичность взглядов Платона на искусство.

Систематизация философского знания Аристотелем. Место и роль «Поэтики» Аристотеля в развитии западноевропейской эстетики и теории искусства. Роль понятия энтелехия в эстеике и философии.

Теория «мимезиса», поиски земных корней искусства, познавательные возможности искусства, соотношение науки и искусства. Истина и художественная правда.

Аристотелевский взгляд на прекрасное. Прекрасное в жизни и в искусстве. Начало оформления критериев художественности.

Концепция трагического: понимание сущности трагической коллизии, основные законы трагедии, очищающий характер воздействия трагедии на человека (катарсис). Элементы нормативности в учении Аристотеля о трагедии. Познавательный потенциал трагедии.

Принципы классификации искусств на виды.

Неоплатонизм позднего эллинизма как знак перехода к средневековым философско-эстетическим воззрениям. Плотин, эманационная теория Универсума.

Своеобразие развития духовной культуры эпохи Средневековья. Изучение эстетического сознания и художественной жизни Средневековья исследователями XX века,

обогащение традиционных подходов (Бахтин, Даркевич). Своеобразие реального эстетического сознания эпохи средневековья.

Влияние позиций иконоборчества и иконопочитания (Иоанн Дамаскин) на становление эстетической позиции христианской церкви. Эстетические особенности церковного искусства. Своеобразие и этапы развития готического стиля в эпоху Средневековья, синтез искусств под эгидой архитектуры в средневековой готике. Романский стиль. Эстетические ориентации народного искусства, эстетика карнавала, смеховая культура. Оформление художественно – эстетического своеобразия светского искусства в эпоху Средневековья.

Теологический характер эстетики и теории искусства. Своеобразие эстетических идей представителей раннего Средневековья. Отрицательная оценка искусства Августином, трактовка прекрасного и безобразного, оправдание безобразного. «Наставления к музыке» Боэция , воспроизведение античных идей и позиция христианского мыслителя.

Позднее Средневековье. Философско-эстетическая концепция Фомы Аквинского, возрождение Аристотелевских идей, реабилитация эстетического и художественного, становление позиции Проторенессанса.

Тема семинарского занятия.

Соотношение реального эстетического сознания и эстетической теории эпохи Средневековья. Своеобразие развития средневекового искусства.

Тема коллоквиума: Античность как период становления европейской классической эстетики. (4 ч.)

Тема семинара: Своеобразие художественного развития Европы в Эпоху Средневековья (теория и практика). (2 ч.)

3.Антропоцентристская эстетика Возрождения.

Своеобразие Возрождения как особого периода развития европейской цивилизации. Возрождение и Античность. Возрождение и Средневековье.

«Эстетика Возрождения» А.Ф. Лосева. Особенности возрожденческого гуманизма.

Связь эстетических идей с художественной практикой эпохи. Исследовательская и теоретическая деятельность художников Ренессанса. Живопись Возрождения как выражение мировоззренческих, философских и эстетических ориентаций эпохи. Своеобразие возрожденческих взглядов на специфику и своеобразие различных видов искусств.

Эстетическая проблематика в изысканиях теоретиков и практиков: Лоренцо Валла, Леон Баттиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Джорджо Вазари. Проблема своеобразия возрожденческого реализма.

Кризис Ренессанса. Проблема трагического в эстетике и искусстве позднего Возрождения, (Шекспир, Сервантес). Маньеризм как характерное явление заката Возрождения.

4. Эстетика классицизма.

Влияние рационалистической философии Р. Декарта на классицистскую эстетику и теорию искусства. Классицизм в искусстве как ярчайшее выражение эстетического вкуса и мировоззрения французского королевского двора.

Обобщение опыта развития классицистского искусства в «Поэтическом искусстве» Н.Буало. Рационалистичность и нормативность позиции автора. Тема ответственности художника.

Театральная эстетика и теория драматургии, П. Корнель, Ж. Расин, возрождение и развитие основных принципов «Поэтики» Аристотеля. Роль жанра трагедии в театральной жизни 17 века. Новый тип трагической коллизии (конфликт чувства и долга); П. Корнель «Сид», Ж. Расин «Федра».

5. Возникновение эксплицитной эстетики. Эстетика и теория искусства Просвещения.

Особенности французского Просвещения, социальная и историческая миссия просветителей. Антиаристократическая и антиклерикальная направленность мировоззренческих и философских основ деятельности Просветителей. Своеобразие проблематики просветительской эстетики. Связь эстетической теории и художественной практики. Взгляды на искусство – как основное средство решения социально исторических задач. Установка на критерии естественности и простоты в искусстве, антиклассицистская ориентация.

Вклад Вольтера в эстетическую теорию и литературу. Проблема вкуса и воображения. Философская повесть как жанр просветительской литературы (Вольтер «Кандид», «Микромегас», «Мир каков он есть, видение Бабука, записанное им самим»). Противоречивость эстетических взглядов Вольтера, новаторство и опора на классицизм. Влияние Вольтера на литературно-художественные вкусы и мировоззрение 18 века.

Последовательное обоснование реализма в искусстве в теоретических работах и критических статьях Дени Дидро. «Парадокс об актере» - анализ специфики актерского искусства и путей достижения сценической правды. Новые моменты в трактовке прекрасного, прекрасное как соотношение.

Вклад Дидро в развитие профессиональной художественной критики, «Салоны».

Радикализм эстетической позиции Ж.Ж.Руссо. Эстетические взгляды и творческая деятельность Ж.Ж.Руссо. Борьба за демократизацию искусства. «Деревенский колдун» - первая французская комическая опера. Взгляд на французскую музыку. Влияние на становление сентиментализма во французской литературе 18 века, «Исповедь».

Теоретический характер эстетики немецкого Просвещения. Начало эксплицитного периода развития европейской эстетической теории.

Эстетическая теория Баумгартена, философское обоснование выделения эстетики в самостоятельную отрасль философского знания. Эстетика как низшая гносеология.

Эстетическая теория Винкельмана, становление системного подхода в изучении истории искусства. Теория эволюции стилей в искусстве.

Просветительская эстетика в Германии. Лессинг как драматург и теоретик театра, его вклад в разработку проблем реализма и демократизации искусства. Обоснование необходимости формирования единого немецкого литературного языка.

«Лаокоон» - новое слово в эстетике. Обоснование критериев видового разграничения искусств и принципов межвидовых взаимодействий искусств. Начало формирования современной морфологии искусства как важнейшего раздела эстетической теории.

6. Немецкая классическая эстетика и теория искусства.

Немецкая философия конца XVIII – начала XIX вв. Философский характер эстетики.

Место эстетики в философской системе И. Канта. Эстетическая проблематика в концепции критического периода философской эволюции Канта. «Критика способности суждения» - основные принципы, положенные в основу рассмотрения эстетических проблем. Своеобразие эстетического суждения вкуса. Роль априорного принципа целесообразности в эстетических суждениях вкуса.

Оригинальность Кантовского взгляда на прекрасное. Аналитика прекрасного, красота чистая и сопутствующая. Аналитика возвышенного, математически и динамически возвышенное; интеллектуальная основа чувства возвышенного. Проявление интереса к субъективной основе творчества, учение о гении и таланте. Проблема классификации видов искусств.

Вклад Ф. Шиллера в развитие эстетической теории. Письма «Об эстетическом воспитании человека». Игра - проявление сущности человека как свободного духовного существа. Осуществление в игровой эстетической деятельности идеалов. Искусство как способ достижения оптимальной гармонии между природным и разумным, чувственным и духовным.

Эстетические идеи Ф. Шеллинга. Курс лекций «Философия искусства». Эстетическое созерцание как высшая форма творческой активности духа. Искусство – способ реализации идеала и снятия противоречия между духовно-теоретической и нравственно-практической сферами. Влияние романтической эстетики на эстетические идеи Ф. Шеллинга.

Гегелевская эстетика как вершина в развитии классической эстетики. Системность построения философии искусства, её обусловленность диалектическим методом. Место искусства в философской картине мира по Гегелю. Сущность, природа и историческая миссия искусства.

Логика искусства Гегеля; вклад в обоснование основных категорий анализа искусства (идеал, художественный образ, художественное содержание, художественная форма и т.д.).

История искусства. Систематизация и периодизация исторического процесса развития искусства. Три этапа художественного развития, критерии их выделения и своеобразие (символический, классический, романтический).

Классификация искусств – третий раздел философии искусства Гегеля, синтезирующий логику и историю искусства.

Гегелевская эстетическая концепция завершающая стадия развития европейской классической эстетики. Влияние идей Гегеля на следующий этап развития европейской эстетики.

Тема семинарского занятия. Философия искусства Гегеля.

7. Имплицитная линия развития европейской эстетики 19 века.

Влияние позитивистских идей О. Конта, И. Тэна, Г. Спенсера на формирование эстетики натурализма. Эстетические позиции Э. Золя и братьев Э. и Ж. Гонкур. Теоретическое обоснование натурализма в работах Золя («Экспериментальный роман», «Романисты-натуралисты»). Искусство как способ документирования фактов жизни с целью изучения реальности и моделирования позитивных для человечества жизненных ситуаций. Утопизм эстетических устремлений Э. Золя. Отражение в натуралистических и реалистических проявлениях искусства 19 века позитивистской ориентации… (Стендаль, Бальзак, Флобер, Золя). Власть действительности, которую художник вскрывает и анализирует, доминирует в создаваемых образах. Искусство, как и наука, направляет свою творческую энергию на изучение скрытых механизмов поведения человека, его затаённых страстей так же дотошно, но своими методами.

В эстетике XX века натурализм как принцип художественного творчества доведен до мелочно документального, экспрессивно фотографического изображения человека или фрагментов жизни во всей их физиологической неприглядности.

Широкое распространение в искусстве и литературе Х1Х реализма как основание интереса к теоретическому осмыслению его эстетики писателями реалистами и поддерживающими их критиками (Белинский, Чернышевский, Писарев). История терминов « реализм» и «натуральная школа». В России впервые термин «реализм» употребляет литературный критик В.П. Анненков (1849) .

Вклад Ф. Энгельса в теорию реализма. «Реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах». Типизация как способ художественного обобщения реальности искусством . Типизация и индивидуализация.

Развитие теории реализма советской эстетикой. Концепции критического и социалистического реализма (1934).

Романтическая эстетика в немецкой культуре начала 19 века, братья Шлегели, Новалис, Шлейермахер, Шеллинг и др. Использование христианских идей и эманационной эстетики неоплатоников. Природа как становящееся символическое произведение искусства, акт деятельности абсолютного Духа, « тайнопись» которого явлена в природе и (через художника- посредника) в произведениях искусства. В рукотворном искусстве истина являет себя в более полном виде, чем в философии. Идеальное произведение искусства снимает покровы с божественных тайн. Эстетический опыт романтика как новый религиозный опыт, осуществляющий единение души с Универсумом. Культ художника, его творческого духовно-художественного потенциала.

Ирония как особый способ художественного видения жизни; культ бесконечного, возвышенная духовность, обостренный лиризм, стремление к перемешиванию реальности с фольклорной сказочностью, фантазией, чудесным-характерные черты романтической эстетики.

Идея всеобщего синтеза искусств.

Развитие романтической традиции в экзистенциальной эстетике Серена Кьеркегора. Этическая и эстетическая экзистенции.

Влияние романтических идей на становление и развитие эстетики символизма. Стефан Малларме как один из первых инициаторов движения и теоретиков. Морис Метерлинк как теоретик и практик символизма. Символ-одна из сил природы, раскрывающая через посредство художника в искусстве сокровенную энергию вещей, вечную гармонию бытия.

Символизм в России. А. Белый, Вяч. Иванов, А. Блок. Осознание софийного начала искусства и соборности художественного мышления.

8. Русская эстетика конца 19 века и начала 20 века.

Влияние творчества и эстетических идей Достоевского на философию, эстетику и литературу. Красота- начало настоящего искусства. Этическое и эстетическое. «Художественная» и «естественная правда», личностный характер искусства как показатель художественности.

В. Соловьёв о Достоевском («Три речи в память Достоевского»). «Миросозерцание Достоевского» н. Бердяева.

Философско- эстетическая концепция В. Соловьёва – предисловие «русского духовного ренессанса начала ХХ века». Основы теургической эстетики. Постижение смысла красоты и искусства. Красота искусства как связующее звено между красотой природы и красотой будущей жизни, искусство-«вдохновенное пророчество». Ответственность художника и миссия искусства.

Эстетическая концепция Н. Бердяева. Концепция творчества. «Смысл творчества», теургический характер позиции автора. Творчество как смысл жизни. Искусство языческое (не знает высшего мира и не стремится к нему) и христианское (проявление «трансцендентальной тоски» по иному миру и стремление прорыва в этот мир, трагизм невозможности осуществления этой задачи). Два типа художественного творчества – реализм и символизм. Реализм как наименее творческая форма искусства. Символизм как черта настоящего творческого искусства. Теургия как творчество созидающее новое бытие.

Эстетические взгляды П.Флоренского. Учение о красоте («Бог и есть высшая Красота, чрез причастие к которой все делается прекрасным»). Приобщение к высшей красоте через символы в культовом действии и искусстве. Икона как символ. Эстетика иконы, «Обратная перспектива».

Эстетический смысл софиологии в концепции Сергия Булгакова. Учение об иконе как особом пути познания Бога и духовного мира, которое никаким другим способом не осуществляется.

Развитие идей теургической эстетики в работах Н. Лосского, И. Ильина, Б. Вышеславцева и др.

2 семестр

9. Постклассический период развития европейской эстетики и теории искусства.

Начало радикальной перестройки эстетического сознания во второй половине 19 века, переориентация европейской культуры на переоценку достижений классической культуры. Эстетика Ф.Ницше - знак перехода философско-эстетических исканий на качественно новую ступень развития. Плюралистичность позиций постклассической эстетики и теории искусства, разнонаправленный методологический характер, соотношение иррационалистических и рационалистических, сциентистских и религиозных тенденций.

10. Эстетика русской «формальной школы», структурализм и постструктурализм.

Влияние позитивистских идей на проявления эстетической теории конца 19 века. Формирование социологии искусства. Выявление разнообразных форм взаимосвязи искусства и общества, влияние ведущих социальных групп на тенденции художественного творчества и критерии художественности, системы взаимоотношений искусства и власти.

И.Тэн «Философия искусства»: «Наша эстетика наука новая и отличается от старой своим историческим, а не догматическим характером, т. е. тем, что она не предписывает правил, а только выясняет законы». Новый метод заключается в том, чтобы смотреть на художественные произведения как на факты и явления, характерные черты которых должно обозначить и отыскать причины. История искусства в ее фактическом своеобразии. Объяснение законов развития искусства с опорой на факты – основная задача эстетики. Основной закон: художественное произведение определяется совокупностью двух элементов – общим состоянием умов и нравов окружающей среды.

Неопозитивизм в философии и эстетике 20 века. Становление и развитие основных школ и идей.

Эстетика русской «формальной школы». ОПОЯЗ, В Шкловский, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский. «Искусство как прием» - «манифест» нового направления исследования качественных изменений, происходящих в искусстве начала XX века.

Разработка понятий «материал», «прием», «стиль». Художественно-эстетическая специфика приема, «изнашивание», «старение» приемов.

Проблема специфики, строения и исторических изменений в художественных языках.

Вклад В. Шкловского и Ю. Тынянова в становление киноэстетики.

Влияние идей «формалистов» на эстетическую теорию XX века.

Структурализм XX века как важнейшее в неклассической эстетике направление, оппозиционное психологизму и зкзистенциализму.. Использование принципов структурной лингвистики в анализе феноменов культуры и искусства. Понятия текст, структура, знак, письмо, коннотация. Ролан Барт, анализ художественного текста путь к выявлению единой «матрицы», «последней структуры», лежащей в основе любого текста.

Роль и значение работ Ю. Лотмана в истории структурализма, «Структура художественного текста».

Постструктурализм –«структурная мутация» (термин Фуко) как путь к эстетической мутации. Жиль Делёз «Логика смысла».

У.Эко - ярчайший представитель семиологии искусства, «Отсутствующая структура. Введение в семиологию», «Роль Читателя».

.Влияние структурализма на становление концептуализма.

11.Эстетика экзистенциализма.

Теоретические и литературные истоки экзистенциализма. Достоевский и экзистенциализм.

Параметры бытия человека в современном мире. Проблема предельного отчуждения личности. Свобода. Творчество.

Проблема отчуждения как общая тема в творчестве представителей литературы экзистенциализма XX века. Литература в современном мире.

Жан Поль Сартр «Экзистенциализм — это гуманизм». «Слова» - рассмотрение истоков и мотивации творчества. «Фрейд»- опора на психоанализ. «Стена», «Тошнота» - исследование пограничной ситуации, подлинной и неподлинной реальности.

Альбер Камю. Параллели философского и художественного освоения действительности. Образ мира, природы и человека в произведениях А.Камю («Бунтующий человек», «Недоразумение», «Посторонний», «Чума».) Камю о социальной миссии современной литературы.

Франц Кафка. Реализация жизненного опыта в литературном творчестве. Проблема одиночества и абсурда. Сущность и существование. («Превращение», «Процесс», «Замок»).

Владимир Набоков. «Защита Лужина» - тема одиночества неординарной личности. «Машенька» - заброшенность, отчужденность, неподлинность бытия в чужом мире. «Дар» - творчество как сфера свободы и вариант самореализации личности. «Приглашение на казнь» - кафкианский роман.

Андрей Платонов. Художественное освоение опыта революционного переустройства мира и социалистического строительства как основание для выводов об абсурдности бытия («Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море»).

Экзистенциализм и его проявления в эстетике и литературе. Проблема предельного «отчуждения» личности в современном мире.

12.Психология искусства. Эстетика фрейдизма и неофрейдизма.

Фрейдизм и неофрейдизм в эстетики 20 века. Становление психоанализа искусства, «Художник и фантазирование». Теория сублимации. Психоаналитический вариант интерпретации творчества великих художников Фрейдом (Леонардо да Винчи, Шекспир, Достоевский). Возможности и условия применения метода психоанализа искусства. Враждебность культуры человеку по Фрейду.

Развитие идей З. Фрейда К. Юнгом, учение о коллективном бессознательном. Архетипы как всеобщие образы, формы, идеи, доопытные формы знания, бессознательные мыслеформы. Истоки укорененности мифотворчества и фантазирования в общей природе людей. Два типа творчества-психологический и визионерский.

Влияние идей Фрейда на искусство 20 века. Сюрреализм. Использование идей Фрейда современной массовой культурой.

Тема семинарского занятия.

Психоанализ искусства.

13. Эстетика неотомизма.

Религиозная эстетика как наследница традиций классической эстетики.

Эстетика неотомизма (Э.Жильсон, Ж.Маритэн). Осмысление состояния и тенденций развития современного искусства. Взгляды на массовую культуру. Проблема ответственности художника.

Влияние идей неотомистской эстетики на художественную практику современного католицизма.

14. Основные эстетические категории.

Понятие и система основных категорий классической эстетики. Прекрасное как центральная эстетическая категория. Прекрасное и другие положительные ценности (полезное, доброе, приятное). Объективные основы прекрасного. Прекрасное и меняющаяся социальная практика. Прекрасное и совершенство.

Своеобразие проявления прекрасного в природе, человеческой деятельности и ее результатах («вторая природа»), в человеке, в искусстве. Соотношение прекрасного и безобразного. Тенденция эстетизации безобразного в массовой культуре XX века.

Сущность возвышенного. Возвышенное и объективные свойства предмета. Возвышенное и возможности человека. Возвышенное и героическое. Своеобразие эмоционального переживания возвышенного.

Специфика трагического. Жизненные основы и сферы проявления трагического. Диалектика необходимости и свободы в трагическом. Специфика воплощения трагического различными видами искусства. Основные типы трагических коллизий.

Своеобразие эмоционального переживания трагического. Нравственно-воспитательное воздействие трагического.

Сущность и социальная роль комического. Комическое несоответствие как эстетический способ выявления противоречий действительности. Конкретно-исторический характер комического.

Социально-духовные (субъективные) предпосылки комического. Чувство юмора и остроумие. Основные виды «критики смехом»:
сатира, юмор, сарказм, ирония.

Взаимодействие основных эстетических категорий. Проблема трагикомического.

Категория драматического как синтетическая эстетическая категория.

Понятия и категории фиксирующие специфику искусства.

Мимесис-базисное понятие европейской эстетики. Теория мимесиса Аристотеля.

Вклад немецкой классической теории в формирование категориального аппарата эстетики. Гегель «Логика искусства».

Художественный образ. Художественно - образный способ отражения действительности в искусстве. Условность в искусстве и ее художественная функция. Моделирующий и коммуникативный аспекты художественного образа. Образ, символ, знак. Категория «художественная реальность». Художественное содержание, его соотношение с предметом искусства. Структура художественного содержания, единство

его уровней. Диалектика объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном содержании. Понятия композиции, темы и идеи худож ественного произведения. Авторское отношение и специфические формы его художественного выражения.

Художественная форма, ее структура и функции в произведении. Коммуникативность художественной формы и роль материала в искусстве. Изобразительно-выразительные средства как специфический язык искусства.

Соотношение содержания и формы и проблема художественности. Соответствие формы содержанию - объективный закон искусства. Относительная самостоятельность языка и формы искусства, их активность по отношению к содержанию.

15.Паракатегории неклассической эстетики.

Специфика формирования предметно-интеллектуального базиса неклассической эстетики. Имплицитный характер проявлений современной эстетики.

Ницшеанство, фрейдизм, экзистенциализм, структурализм, постмодернизм-почва возникновения и распространения паракатегорий. Наиболее характерные из них: лабиринт, абсурд, отчуждение, сублимация, жестокость, повседневность, телесность, вещь, симулякр,артефакт, эклектика, жест, текст, интертекст, гипертекст, деконструкция и др. Активное использование неклассических категорий в описании и анализе артфактов и арт-практик современного искусства, отличных от классической парадигмы.

Задача современной эстетики-определение содержания неклассических понятий и категорий.

Лабиринт в современной культуре как символ запутанности, сложности, многоаспектности культуры и бытия человека, полисемии культурно-бытийных состояний. Образ лабиринта в романе У. Эко «Имя розы».

Абсурд как категория экзистенциализма, образ абсурдного мира в художественных текстах (Ф. Кафка).

Поэтика абсурда в творческих исканиях авангардистской группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства, 1926 г.-начало 30-х гг), Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий.

Середина 20 века театр абсурда в Европе.(Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет).

Тема семинара: Эпоха художественного авангарда в европейском и русском искусстве начала 20 века (теория и практика).

16. Современная морфология искусства.

Основные принципы классификации искусств на виды. Закономерности смены морфологического строения искусства.

Выделение и развитие художественного производства. Процесс дифференциации форм художественного творчества. Интеграционные процессы в истории художественной культуры.

Система классов, семейств и видов искусства. Критерии определения вида искусства. Вид искусства как основная Морфологическая единица. Основные виды искусств и их взаимодействия.

Особенности художественного пространства. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Синтез искусств вокруг архитектуры.

Изобразительные виды искусства и их роль в организации социального пространства.

Специфика театра и кино как синтетических видов искусства.

Музыка как вид искусства.

Литература как особый вид искусства , ее влияние на другие виды искусства.

Проблема телевидения как вида искусства.

Взаимодействие и синтез искусств в современной художественной культуре. Современные варианты взаимодействия музыки с другими искусствами.

Влияние средств массовой коммуникации и информации на функционирование и развитие искусства 21 века.

17. Хронотипология искусства в XX веке. Метаморфоэы современного искусства.

Смена художественных методов в истории искусства. Художественная методология как основание периодизации истории искусства и выделения различных типов типов художественно-эстетических феноменов.

Художественный метод как эстетическая категория. Основные исторические этапы развития художественной методологии.

Направление как исторически конкретное преломление метода в искусстве, законченная художественная система.

Стиль в искусстве как закономерность перехода содержания в форму.

Многонаправленность художественного развития в 20 веке.

Судьбы реализма, его многовариантность.

Периодизация развития художественной культуры 20 века.

Авангардизм как начало художественной эпохи новейшего времени. Основные качества его проявлений в искусстве (экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, конструктивизм, футуризм, дадаизм). Эстетические позиции представителей русского авангарда. В. Кандинский «О Духовном в искусстве» , осознание необходимости пробуждения в своих современниках способности восприятия духовной сущности в материальных и абстрактных вещах. К. Малевич, развитие идеи беспредметности как смысла искусства.

Теоретические основы авангардизма (Ницше, Фрейд).

Эпоха модернизма в культуре и искусстве как особый этап возникший под влиянием НТП и техногенной цивилизации. Академизация авангардистских новаторских достижений в искусстве (П.Пикассо).

Особенности развития искусства в советский период. Оформление социалистического реализма. Особенности проявления социалистического реализма в различных видах искусства.

Проблема реализма в искусстве. Соотношение реализма и нереалистических тенденций в художественной культуре XX века.

Постмодернизм как ощущение и осознание бытия, культуры, мышления как игры. Теоретическая разработка постмодернистской позиции (Ж.Ф.Лиотар, Ж.Деррида, У.Эко, Р.Барт). Отказ от традиционных философско - эстетических категорий, оформление системы новых принципов и понятий (деконструкция, симулякр, интертекстуальность, иронизм, фрагментарность, мозаичность, ниерархичность, лабиринт, телесность, соблазн, желание, парадоксальность, маргинализм, нарратология и т. п.).

Своеобразие постмодернистских проявлений в художественной жизни.

Энвайронмент – выход неутилитарного искусства в «реальное» пространство. Акционизм – попытка овладеть четвертым измерением, временем, путем создания динамических объектов (кинетизм).

Современные тенденции переноса художественно - эстетического опыта в виртуальную реальность. Виртуальная реальность как художественно – эстетический феномен. Своеобразие переживаний и деятельности субъекта в виртуальной реальности.

Тема курсовой конференции: Современная художественная культура. Субъектно-деятельностные аспекты проявлений.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. *Аристотель.* Об искусстве поэзии. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2014.-171 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47027 -Загл. с экрана.
2. *Гегель Г.* Эстетика. Том 1. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2013.-321 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5915 -Загл. с экрана.
3. *Кант И.* Критика способности суждения. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2014.-171 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5921 -Загл. с экрана.
4. *Ницше Ф.* Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2013.-60 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5898 -Загл. с экрана.
5. *Руднев В.Н.* Эстетика. История мировой литературы и искусства: учебное пособие/В.Н. Руднев.-М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-362 с. [Электронный ресурс].-URL: http://www.knigafund.ru/books/182077
6. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда под ред. В.В. Бычкова, Н.Б. Маньковской. –М. : ИФ РАН, 2005.-Вып.1.-238 с. [Электронный ресурс].-URL: http://www.knigafund.ru/books/182200

Дополнительная литература

1. *Бычков В.В., Маньковская Н. Б., Иванов В. В.* Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2012.-840 с. .- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/0000 -Загл. с экрана.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. Изд. СГУ. 2001.-211 с. [Электронный ресурс].-URL: http://www.knigafund.ru/books/2200 .
3. *Гегель Г.* Эстетика. Том II. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2013.-316 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5916 -Загл. с экрана.
4. *Гегель Г.* Эстетика. Том III. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2013.-612 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5917 -Загл. с экрана.
5. *Гегель Г.* Эстетика. Том IV. [Электронный ресурс]-Электрон. дан.- СПб.: Лань, 2013.-658 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5918 -Загл. с экрана.
6. *Платон.* Сочинения Платона. Часть 4 (…Пир,…Ион,…), Электронный ресурс – Электрон. Дан.- СПб.: Лань, 2014.-459 с.- .- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/000 -Загл. с экрана.
7. *Фрейд З.* Леонардо да Винчи. Воспоминание детства. Директ – Медиа. 2015. -82 с. [Электронный ресурс].-URL: http://www.knigafund.ru/books/182200

2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:
проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3)
проигрыватели dvd и видеомагнитофоны
экран
магнитофон для прослушивания аудиокассет

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета; электронно-библиотечной системы «КНИГАФОНД», сайт:http//www.knigafund.ru/, электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ» сайт: hppt://e.lanbook.com.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия.

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, круглый стол и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

I. сформулировать проблему для обсуждения;
II. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
III. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
IV. дать рекомендации по изучению этой литературы;
V. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

VI. полнота и конкретность ответа;
VII. последовательность и логика изложения;
VIII. обоснованность излагаемых положений;
IX. умение применить на практике теоретические знания;
X. знание и анализ первоисточников;
XI. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

XII. качество подготовки к семинарскому занятию;

XIII. активность работы на занятии;
XIV. положительные стороны работы магистрантов;
XV. недостатки в работе магистрантов на занятии;
XVI. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов.

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Основной формой практической самостоятельной работы магистранта, позволяющей ему критически освоить один из разделов образовательной программы являются реферат. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

Требования к освоению содержания курса

В результате освоения курса магистранты должны:

1.Иметь представление об основных этапах развития европейской эстетики.
2. Знать особенности проявления эстетической теории всех основных периодов, включающей систему основных понятий и содержание идей.
3. Знать фундаментальные положения классической эстетики объясняющей основные эстетические проявления мира и искусства (его сущность, происхождение, социальное функционирование и развитие).
4. Иметь представление о качественно изменившейся философско- мировоззренческой основе современного искусства, предопределившей принципиально новые проявления художественной культуры 20 и 21 века.
5. Иметь представление об основных источниках, раскрывающих содержание эстетической теории, уметь критически оценивать различные концепции.

Темы рефератов

1. Историческая динамика эстетических категорий.
2. Имплицитная эстетика. Основные исторические этапы и характеристики.
3. Эксплицитная эстетика. Возникновение, основные исторические этапы и направления.
4. эстетическое и художественное
5. «Критика способности суждения» Канта.

6. «Философия искусства» Шеллинга.
7. Три стадии развития искусства по Гегелю.
8. Прекрасное и искусство в эстетической концепции В. Соловьёва.
9. Мимесис как сущностный принцип искусства.
10. Научно-технический прогресс и искусство.
11. Враждебность культуры человеку (по Фрейду).
12. Фрейдистская интерпретация творчества великих художников.
13. Позитивистский вариант изучения искусства (по работе И.Тэна «Философия искусства»).
14. Истоки пост-культуры. Эстетика Ф. Ницше.
15. Эстетика русской «формальной школы».
16. Эстетические идеи М.М. Бахтина.
17. Структурализм и эстетика.
18. Семиотика и эстетика.
19. Эстетика неотомизма.
20. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник.
21. Искусство и религия.
22. Искусство и мораль.
23. Реализм и натурализм в искусстве.
24. Природа и искусство в эстетике романтиков.
25. Многообразие комического в жизни и в искусстве.
26. Эстетический смысл трагического.
27. Комическое в несценических музыкальных жанрах.
28. Проблемы классификации видов искусства в современной эстетике.
29. Литература и музыка.
30. Музыка и театр.
31. Музыка и кино.
32. Музыка и изобразительное искусство.
33. Музыка и телевидение.
34. Особенности социально - художественного времени, музыка как вид искусства.
35. Художественные возможности современного телевидения.
36. Роль архитектуры в эстетическом формировании пространства.
37. Синтез искусств под эгидой архитектуры.
38. Современный дизайн.
39. Изобразительные искусства и их роль в организации социального пространства.
40. Особенности художественного пространства. Архитектура и декоративно прикладное искусство.
41. Условность в искусстве.
42. Категория «художественная реальность».
43. Художественный язык, исторические закономерности его развития.
44. Особенности развития искусства в советский период, проявления соцреализма в различных видах искусства.
45. Реализм в искусстве и его исторические формы.
46. Эстетика модернизма.
47. Эстетика постмодернизма.
48. Основные творческие принципы и приемы современной арт-деятельности.
49. Хронотипология искусства в XX веке: авангард, модернизм, постмодернизм.
50. Эстетика массовой культуры.

51. Эстетика рекламы.
52. Эстетический смысл реди-мейдов М. Дюшана для искусстваXX века.

Вопросы для зачета

1. Эстетика как наука. Предметное поле эстетки.
2. Имплицитная эстетика Античности.. Основные идеи и этапы развития.
3. Эстетические взгляды Платона.
4. Эстетическая концепция Аристотеля.
5. Эволюция теологической эстетики Средневековья.
6. Антропоцентристская эстетика Возрождения.
7. Эстетика классицизма.
8. Возникновение эксплицитной эстетики в немецкой теории 18 века..
9. Эстетические взгляды Лессинга, «Лаокоон».
10. Эстетика французского Просвещения, представители и идеи.
11. Достижения немецкой классической эстетики. И. Кант «Критика способности суждения».
12. «Философия искусства» Ф. Шеллинга..
13. Эстетические взгляды Ф. Шиллера, «Письма об эстетическом воспитании».
14. Эстетическая концепция Гегеля.
15. Имплицитная эстетика 19 века. Реализм и натурализм.
16. Эстетика романтизма и символизма.
17. Влияние эстетических идей и творчества Ф. М. Достоевского на эстетику пост-классического периода.
18. Эстетика В. Соловьёиа.
19. Теургическая эстетика Н. Бердяева.
20. Развитие идей теургической эстетики в работах П. Флоренского и С. Булгакова.

Вопросы к экзамену

1. Эстетика как наука, ее связь с философией и искусствознанием.
2. История европейской эстетики. Имплицитная и эксплицитная эстетика.
3. Античная эстетика. Общая характеристика. Идеи и этапы развития.
4. Эстетические взгляды Платона.
5. Эстетическая концепция Аристотеля.
6. Особенности развития эстетической теории в эпоху Средневековья.
7. Эстетика позднего Средневековья (Ф. Аквинский).
8. Антропоцентристская эстетика Возрождения. Общая характеристика.
9. Рационалистическая эстетике классицизма.
10. Эксплицитная эстетика, А. Баумгартен.
11.. Эстетические взгляды Лессинга, «Лаокоон».
12. Эстетика французского Просвещения.
13. Достижения немецкой классической эстетики. И. Кант «Критика способности суждения».
14. «Философия искусства» Ф. Шеллинга..
15. Эстетические взгляды Ф. Шиллера, «Письма об эстетическом воспитании».
16. Философия искусства Гегеля.
17. Влияние эстетических идей и творчества Ф. М. Достоевского на эстетику пост-классического периода.
18. Эстетика В. Соловьёва.

19. Теургическая эстетика Н. Бердяева.
20. Развитие идей теургической эстетики в работах П. Флоренского и С. Булгакова.
21. Пост-классический период развития эстетической теории. Ф. Ницше.
22. Влияние позитивистских на развитие европейской эстетики. И. Тэн «Философия искусства».
23. Эстетика русской «формальной школы». В. Шкловский «Искусство как прием».
24.Структурализм и постструктурализм в эстетике (Р. Барт, Ж. Делёз).
25. Семиология искусства.
26. Эстетика экзистенциализма.
27. Экзистенциализм в литературе XX века.
28. Эстетика фрейдизма и неофрейдизма (Фрейд, Юнг)..
29. Психоанализ искусства.
30. Эстетика неотомизма (Жильсон, Маритен).
31. Категориальный аппарат классической эстетики.
32. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного.
33. Категории трагического, комического и трагикомического.
34. Категория художественный образ.
35. Содержание и форма в искусстве.
36. Паракатегории неклассической эстетики.
37.Современная морфология искусства. Принципы классификации искусств на виды.
38. Изобразительные искусства.
39. Архитектура как вид искусства, синтез искусств под эгидой архитектуры.
40. Литература как вид искусства.
41. Современный художественный синтез.
42. Своеобразие кино как вида искусства.
43. Принципы построения хронотипологии искусства XX века. Авангард, модернизм, постмодернизм
44. Авангардизм в искусстве XX века. Эстетика авангарда. В. Кандинский « О духовном в искусстве».
45. Художественно-эстетическое своеобразие постмодернизма. Игра, ирония.
Теоретики постмодернизма: Лиотар, Деррида, Кристева, Эко и др.
46. Художественно-эстетические аспекты виртуальной реальности.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере»

для подготовки по направлениям
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»)
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»)
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»)
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Кандидат педагогических наук, доцент УГК
Богатырев Александр Иванович

Программа дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»), 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»), 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»), – магистратура.

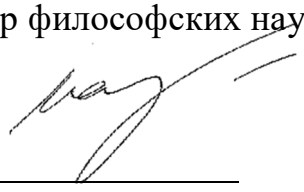
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

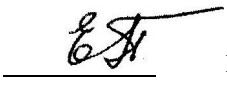
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Богатырев А.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

- Методические рекомендации преподавателям
- Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

Вопросы к экзамену

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью курса «Основы экономики, менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере» является повышение профессионально-личностной компетенции магистрантов: дать магистрантам теоретические и практические знания необходимые для решения основных функциональных задач управления учреждением культуры таких как: финансирование, планирование, организация, учет и контроль.

Задачами курса являются:

Изучить экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества.

Рассмотреть экономику и материально-техническую базу учреждений культуры

Охарактеризовать особенности финансирования культурно-досуговых учреждений.

Раскрыть структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне.

Освоить функции менеджмента социально-культурной деятельности.

Описать основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры.

Выявить особенности организации труда и система заработной платы.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать:

экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества;

экономика и материально-техническая база учреждений культуры;

особенности финансирования культурно-досуговых учреждений;

структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне;

функции менеджмента социально-культурной деятельности;

основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры:

особенности организации труда и система заработной платы;

уметь:

изучать экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества.

рассматривать экономику и материально-техническую базу учреждений культуры

характеризовать особенности финансирования культурно-досуговых учреждений.

раскрывать структуру и функции управления культурой на федеральном и региональном уровне.

применять функции менеджмента социально-культурной деятельности.

описывать основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры.

выявлять особенности организации труда и система заработной платы.

владеть:

знаниями об экономических основах развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества.

пониманием экономики и материально-технической базы учреждений культуры

методами финансирования культурно-досуговых учреждений.

применением функций управления культурой на федеральном и региональном уровне.

применением функций менеджмента социально-культурной деятельности.

управлением основными этапами управленческой деятельности в сфере культуры.

Приемами организации труда и система заработной платы.

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК)**:

ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства.

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;

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;

Владеть*:* - навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
- навыками использования принципов тайм-менеджмента;
- методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	3 семестр обучения
Аудиторные занятия (всего) в том числе:	36
Лекции	18
Семинарские занятия	18
Самостоятельная работа магистрантов (всего)	72
Виды промежуточного контроля	экзамен
Всего часов на дисциплину	**108**

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Наименование темы, раздела	трудоемкость	Аудиторных		Самост.
		лекции	практ.	
Экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества	18	3	3	12
Экономика и материально-техническая база учреждений культуры.	18	3	3	12
Организация труда и заработной платы в социально-культурной сфере	18	3	3	12

Основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры	18	3	3	12
Социально-культурная деятельность и управление	18	3	3	12
Социокультурный менеджмент	18	3	3	12
Итого	**108**	**18**	**18**	**72**

4. Содержание курса

Тема 1. Экономические основы развития социально-культурной сферы и народного художественного творчества

Введение в предмет «Экономика и менеджмент социально-культурной сферы».

Экономика культуры и её предмет. Экономические особенности социально-культурной сферы. Задачи менеджмента социально-культурной сферы.

Основные экономические понятия и их применение в социально - культурной сфере.Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы. Экономические выборы. Редкость. Альтернативная стоимость. Эффективность. Инвестиции. Экстенсификация. Сравнительное преимущество. Специализация. Кооперация. Макроэкономика. Микроэкономика.

Учреждения культуры как микроэкономическая единица. Организационно-экономический механизм в сфере культуры и искусства. Типология способов хозяйствования. Организационно-правовые формы учреждений культуры. Рыночная ниша. Стратегия. Процесс производства и выход на рынок со своей услугой. Результативность: валовая прибыль, чистая прибыль.

Социокультурный маркетинг. Специфика социокультурного маркетинга. Цели. Товары. Цены. Реализация. Рекламная деятельность учреждения культуры. Служба маркетинга.

Тема 2. Экономика и материально–техническая база учреждений культуры

Производственные ресурсы учреждений социально-культурной сферы. Трудовые ресурсы. Материальные ресурсы. Энергетические ресурсы. Финансовые ресурсы. Информационные ресурсы. Творческие ресурсы.

Основные фонды учреждений социально-культурной сферы. Виды основных фондов. Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. Показатели и факторы использования основных фондов.

Оборотные средства учреждений социально-культурной сферы. Основы организаций оборотных средств. Классификация оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Использование оборотных средств. Нормативная база экономики культуры.

Источники и порядок финансирования государственных учреждений культуры. Основные источники финансирования государственных учреждений культуры. Сметная документация учреждения культуры. Внебюджетное финансирование. Финансовая дисциплина.

Творческо – производственные затраты. Понятие о творческо – производственных затратах. Структура творческо – производственных затрат. Методы учета и калькулирования творческо - производственных затрат.

Тема 3. Организация труда и заработной платы в социально-культурной сфере

Труд в сфере культуры. Трудовые ресурсы и их формирование. Структура кадров отрасли. Штаты и штатное расписание. Тарифно – квалификационные характеристики по должностям работников учреждений культуры клубного типа. Трудовой коллектив учреждения культуры. Функции. Система повышения квалификации и аттестации кадров.

Оплата труда работников культуры. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры. Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная сетка (ЕТФ). Особенности организации оплаты труда в социально-культурной сфере. Гонорар.

Тема 4. Основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры

Планирование деятельности учреждений культуры. Сущность планирования. Уровни планирования. Принципы планирования. Миссия учреждения. Тактические и оперативные планы. Сетевое планирование. Структура и содержание планов. Понятие о бизнес – планировании.

Учет и отчетность учреждений культуры. Сущность и значение учета. Виды учета структура и содержание основных документов по учету. Статистический отчет. Информационный отчет. Творческий отчет. Финансовый отчет.

Эксплуатация и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры. Общая характеристика и принципы строительства учреждений культуры клубного типа. Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Порядок приобретения оборудования и инвентаря, его учет и сохранность. Прием – передача учреждений культуры клубного типа. Техника безопасности и санитарное состояние здания.

Делопроизводство учреждений культуры. Организация документов в учреждении культуры клубного типа. Архив учреждения. Организация секретарской службы. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Организационно- распорядительные документы.

Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. Сущность методической работы. Структура методического руководства. Районный Дом культуры – центр методического руководства в районе. Методические документы. Методические мероприятия.

Тема 5. Социально-культурная деятельность и управление

Федеральный уровень управления социально-культурной сферой. Министерство культуры Российской Федерации, его структура и функции управления. Областной уровень управления культурой. Министерство культуры области, его структура и функции управления. Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий области.

Районный уровень управления культурой. Районный отдел культуры его структура, функции, уровни, формы и методы управления.

Администрация сельского населенного пункта и её роль в деле управления культурой. Структура, функции и методы работы местной администрации по развитию и укреплению материальной базы учреждений культуры.

Предпринимательство в социально-культурной сфере. Реорганизация существующих и создание новых типов и видов учреждений культуры. Правовой механизм. План реорганизации или создания новых учреждений культуры. Цели и задачи управления учреждениями разных организационно-правовых форм.

Тема 6. Социокультурный менеджмент

Менеджмент в социокультурных учреждениях. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера. Профессиональная компетентность социокультурного менеджера. Информационные ресурсы социокультурного менеджмента.

Практика социокультурного менеджмента. Технология управления персоналом. Формы управленческих отношений в коллективе. Стиль работы руководителя.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.Литература

Основная литература

1. Белая О. В. Управление объектами интеллектуальной собственности в малом инновационном предприятии: учеб.-метод. комплекс. Калининград, 2012 // http://e.lanbook.com/book/13230.

2. Кокуева Ж. М., Яценко В. В. Ценностно-ориентированное управление. (Управление на основе ценностей). М., 2013 // http://e.lanbook.com/book/52590.

3. Федотова Н. Г. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие. Великий Новгород, 2015 // http://www.novsu.ru/file/1229654.

Дополнительная литература

1. Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: учеб. пособие. М., 2008 // http://e.lanbook.com/book/75177.

2. Сударев О. И. Эволюция парадигмы экономического развития. М., 2009 // http://e.lanbook.com/book/55290.

3. Тяпин И. Н. Философские проблемы экономики: Учеб. пособие. М., 2015 // http://e.lanbook.com/book/70415.

2. Материально-техническое обеспечение курса

Для освоения дисциплины необходима научная, учебная и методическая литература по курсу. Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, дополненные рядом семинарских занятий и самостоятельная работа магистрантов. Основная цель обучения заключается в том, чтобы сформировать у магистранта знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной научной работы и преподавания в высшей школе.

3. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у обучающегося интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

3. глубоко изучить содержание предмета;
4. выстраивать материал лекций по принципу: от простого к сложному и от известного к неизвестному;
5. излагать материал чётко и ясно;
6. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм, и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
7. подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

1. сформулировать проблему для обсуждения;
2. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
3. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
4. дать рекомендации по изучению этой литературы;
5. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

6. полнота и конкретность ответа;
7. последовательность и логика изложения;
8. обоснованность излагаемых положений;
9. умение применить на практике теоретические знания;
10. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание обучающихся на следующие моменты:

11. качество подготовки к семинарскому занятию;
12. активность работы на занятии;
13. положительные стороны работы бакалавров;
14. недостатки в работе магистрантов на занятии;
15. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

4. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговой аттестацией магистранта по пройденному курсу является экзамен в конце 3 семестра.

5. *Вопросы к экзамену*

- Экономика культуры и её предмет. Экономические особенности социально-культурной сферы. Задачи менеджмента социально-культурной сферы.
- Основные экономические понятия и их применение в социально-культурной сфере.
- Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы.
- Экономические выборы. Редкость. Альтернативная стоимость. Эффективность. Инвестиции. Экстенсификация. Сравнительное преимущество.
- Специализация. Кооперация.
- Макроэкономика. Микроэкономика. Учреждения культуры как микроэкономическая единица.
- Организационно-экономический механизм в сфере культуры и искусства. Типология способов хозяйствования.
- Организационно-правовые формы учреждений культуры. Рыночная ниша. Стратегия.
- Процесс производства и выход на рынок со своей услугой. Результативность: валовая прибыль, чистая прибыль.
- Социокультурный маркетинг. Специфика социокультурного маркетинга.
- Рекламная деятельность учреждения культуры. Служба маркетинга.
- Производственные ресурсы учреждений социально-культурной сферы. Трудовые ресурсы.
- Материальные ресурсы. Энергетические ресурсы. Финансовые ресурсы. Информационные ресурсы. Творческие ресурсы.
- Основные фонды учреждений социально-культурной сферы. Виды основных фондов.
- Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. Показатели и факторы использования основных фондов.
- Оборотные средства учреждений социально-культурной сферы. Основы организаций оборотных средств.
- Классификация оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Использование оборотных средств.
- Нормативная база экономики культуры. Источники и порядок финансирования государственных учреждений культуры.
- Основные источники финансирования государственных учреждений культуры. Сметная документация учреждения культуры.
- Внебюджетное финансирование.
- Творческо–производственные затраты. Понятие о творческо–производственных затратах. Структура творческо–производственных затрат.
- Методы учета и калькулирования творческо–производственных затрат.
- Труд в сфере культуры. Трудовые ресурсы и их формирование. Структура кадров отрасли.
- Штаты и штатное расписание. Тарифно – квалификационные характеристики по должностям работников учреждений культуры клубного типа.
- Трудовой коллектив учреждения культуры. Функции.
- Система повышения квалификации и аттестации кадров.
- Оплата труда работников культуры. Основные принципы оплаты труда в сфере культуры.
- Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная сетка (ЕТФ). Особенности организации оплаты труда в социально-культурной сфере. Гонорар.

- Планирование деятельности учреждений культуры. Сущность планирования. Уровни планирования. Принципы планирования.
- Миссия учреждения. Тактические и оперативные планы. Сетевое планирование.
- Структура и содержание планов. Понятие о бизнес – планировании.
- Учет и отчетность учреждений культуры. Сущность и значение учета.
- Виды учета структура и содержание основных документов по учету. Статистический отчет. Информационный отчет. Творческий отчет. Финансовый отчет.
- Эксплуатация и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений культуры.
- Общая характеристика и принципы строительства учреждений культуры клубного типа.
- Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
- Порядок приобретения оборудования и инвентаря, его учет и сохранность. Прием – передача учреждений культуры клубного типа.
- Делопроизводство учреждений культуры. Организация документов в учреждении культуры клубного типа. Архив учреждения.
- Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
- Сущность методической работы. Структура методического руководства. Районный Дом культуры – центр методического руководства в районе. Методические документы. Методические мероприятия.
- Федеральный уровень управления социально-культурной сферой. Министерство культуры Российской Федерации, его структура и функции управления.
- Областной уровень управления культурой. Министерство культуры области, его структура и функции управления. Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий области.
- Районный уровень управления культурой. Районный отдел культуры его структура, функции, уровни, формы и методы управления.
- Структура, функции и методы работы местной администрации по развитию и укреплению материальной базы учреждений культуры.
- Предпринимательство в социально-культурной сфере.
- Реорганизация существующих и создание новых типов и видов учреждений культуры. Правовой механизм.
- План реорганизации или создания новых учреждений культуры.
- Цели и задачи управления учреждениями разных организационно-правовых форм.
- Менеджмент в социокультурных учреждениях. Виды социокультурного менеджмента и функции менеджера.
- Профессиональная компетентность социокультурного менеджера. Информационные ресурсы социокультурного менеджмента.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников

«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«**Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры**»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»);
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»);
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»);
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Резник Ирина Борисовна
доцент, кандидат искусствоведения

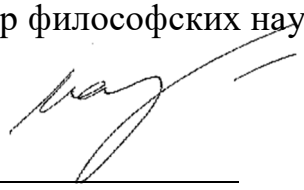
Программа по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»); 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»), – магистратура.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

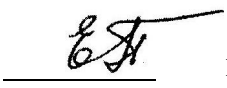
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© И.Б. Резник, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

    3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

    5.1. Литература

    5.2. Материально-техническое обеспечение

6. Методические рекомендации

    6.1. Методические рекомендации преподавателям

    6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций. Критерии оценки

    7.1. Перечень тем для выступлений на семинарских занятиях

    7.2. Вопросы для зачета

    7.3. Практические занятия

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Профессиональная подготовка будущих специалистов в системе высшего образования предъявляет особые требования к образовательному стандарту. Его основными характеристиками являются научное мировоззрение, понимание целей и задач образования, формирование целостного и системного понимания психолого-педагогических задач. Все это обуславливает особые требования к профессиональной деятельности преподавателей, диктует задачу свободного владения ими психолого-педагогическими знаниями.

Курс «**Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры**» призван развивать научно-педагогическое мышление, стимулировать его творческое использование в профессиональной деятельности. Освоение данной дисциплины поможет становлению преподавательской культуры в рамках системы высшего образования, формированию умений эффективно решать воспитательные и образовательные задачи, а также психолого-педагогические проблемы, возникающие в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Цель курса – формирование у магистрантов целостного психолого–педагогического подхода к преподаванию в высшей школе.

Задачами курса становятся:

развитие научно-педагогического мышления,

становление профессионально-педагогической культуры магистров,

приобретение опыта решения проблемных ситуаций, возникающих в процессе преподавательской деятельности, навыков педагогического общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса,

формирование навыков подготовки и проведения основных форм организации образовательного процесса в вузе.

Обучение ведется по нескольким направлениям:

изучение теоретического материала;

анализ и систематизация полученной информации;

развитие навыков самостоятельной работы в педагогической деятельности.

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров, а также контрольных мероприятий по изучаемому материалу. В ходе освоения теоретического содержания курса предусматривается просмотр видеозаписей и мастер-классов ведущих педагогов.

Дисциплина изучается в течение 1 семестра с зачетом в конце семестра, проводимым в форме ответа на вопросы и предоставлением практической работы.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший дисциплину «Психолого-педагогические проблемы высшей школы» программы магистратура, должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

- ***Знать:***
  - современные средства информационно-коммуникационных технологий;
  - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности.
- ***Уметь:***

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию;
- понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
- выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
- вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
- составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
- вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
- поддерживать контакты при помощи электронной почты.

- ***Владеть:***

- практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
- грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

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;

- ***Уметь:***

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.

- ***Владеть:***

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. (72 часа), аудиторная работа – 36 часов в форме практических занятий, самостоятельная работа – 36 часов.

Период изучения – 3 семестр.

Зачет – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	лекц.	практич.	Самост.
3 семестр		**72**	**10**	**26**	**36**
1.	«Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры» как дисциплина	4	1	1	2
2	История развития высшего образования в России	4	1	1	2

3	Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности в высшей школе	5	1	2	2
4	Психология профессионального обучения, воспитания и развития личности	4	-	2	2
5	Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы	5	1	2	2
6	Личность в психологии и педагогике	5	-	2	3
7	Личность магистранта	6	1	2	3
8	Личность преподавателя высшей школы	6	1	2	3
9	Процесс воспитания в вузе	3	-	1	2
10	Зарубежный опыт процесса организации учебно-воспитательной работы в вузе	4	1	1	2
11	Общенаучные методы и средства работы в высшей школе	5	1	2	2
12	Современные образовательные методы. Инновационные методики обучения	6	1	2	3
13	Интерактивные методы обучения	5	1	2	2
14	Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа	4	-	2	2
15	Психологическое сопровождение адаптации магистрантов	3	-	1	2
16	Организационные формы обучения в высшей школе	3	-	1	2
ВСЕГО		**72**	**10**	**26**	**36**

4. Содержание курса

«Психолого-педагогические проблемы высшей школы» как дисциплина

Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей школы. Становление современной психологии высшей школы. Связь психологии высшего образования с другими научными дисциплинами. Современные тенденции развития психологии высшей школы. Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат педагогики высшей школы. Основные этапы развития педагогики высшей школы, концепции. Становление современной дидактической системы. Связь педагогики высшего образования с другими научными дисциплинами. Современные тенденции развития высшего образования.

История развития высшего образования в России

Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.). Первые высшие учебные заведения в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России в XVIII – XIX вв. Система высшего образования в советский период. Особенности развития высшего образования в России и СССР между Первой и Второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны.

Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности в высшей школе

Требования к педагогической профессии, ее функции. Гуманистическая основа педагогической деятельности (исторический анализ). Я. Каменский. Ж.-Ж. Руссо. Структура педагогической деятельности. Новейшие исследования.

– **Психология профессионального обучения, воспитания и развития личности**

Становление и сущность профессионального образования. Становление личностно-ориентированного образования. Основные психологические концепции обучения. Современные концепции обучения: теория развивающего обучения, теория поэтапного формирования умственных действий, программированное обучение. Профессиональное развитие как непрерывный процесс. Основные концептуальные положения профессионального образования. Технологии профессионального образования. Ключевые квалификации и компетенции. Основные психологические составляющие творческой деятельности.

– **Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы**

Современное положение, основные тенденции и проблемы в развитии зарубежной и отечественной психологии и педагогики высшей школы. Системный подход в исследовании психолого-педагогических проблем. Реформы системы высшего образования: двухступенчатая система подготовки выпускников, рейтинговая система оценки, компетентностный подход. Истоки, особенности внедрения, проблемы.

– **Личность в психологии и педагогике**

Понятие личности, индивида, индивидуальности. Основные подходы к пониманию личности, личностно-ориентированные процесс обучения. Структура личности, ее развитие. Историография проблемы: труды Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и др.

– **Личность магистранта**

Личность магистранта как субъект и объект образовательного процесса. Возрастные и психологические особенности магистрантов. Условия формирования и механизмы развития личности магистрантов. Проблема индивидуальности. Особенности функционирования малых социальных групп (студенческие коллективы).

– **Личность преподавателя высшей школы**

Психология преподавателя вуза, структура личности, профессиональные качества личности преподавателя. Роль преподавателя в регулировании социально-психологических взаимоотношений магистрантов. Современные требования к личности преподавателя, пути и условия профессионального развития. Критерии эффективности педагогической деятельности.

– **Процесс воспитания и обучения в высшей школе**

Воспитание магистрантов как педагогически организованный процесс. Сущность, закономерности, структура и функции воспитательного процесса в вузе. Принципы и методы воспитания. Соотношение методов, приемов и средств воспитательного воздействия на студенческую аудиторию.

Гражданско-патриотическое, профессиональное, нравственное воспитание. Особенности воспитания магистрантов в ходе учебных занятий и во внеучебное время. Индивидуально-воспитательная работа преподавателя. Сущность обучения и преподавания. Обучение как ведущий вид деятельности магистрантов. Учебно-познавательная деятельность, ее структура и основные компоненты. Основные пути и условия повышения эффективности учебно-познавательной деятельности магистрантов. Дидактические принципы, формы и методы обучения в высшей школе. Интеллектуальное развитие и формирование профессионально важных качеств личности магистрантов в процессе обучения. Индивидуализация обучения. Современные теории и концепции обучения.

Зарубежный опыт процесса организации учебно-воспитательной работы в вузе

Современные иностранные образовательные технологии. Специфика организации и проведения учебно-воспитательного процесса в иностранных университетах. Болонский процесс и его роль в изменении системы высшего образования в Европе. Система обучения в ведущих иностранных вузах: Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, Гарвард, Стэнфордский университет, Швейцарская высшая техническая школа, Гонконгский университет, Массачусетский технологический институт и др.

– **Общенаучные методы и средства работы в высшей школе**

Общность методов диссертационных исследований. Диалектическая логика. Принципы. Наблюдение. Эксперимент. Метод имитации и моделирования. Психодиагностические методы: анкетирование, опрос, тестирование, проективные методики. Классификация методов обучения. Раскрытие сущности понятия «технология обучения», классификация традиционных технологий и их сравнительные характеристики.

– **Современные образовательные методы**

Инновационные методы обучения. Метод проектов, креативное обучение, игровое имитационное моделирование, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций. Специфика применения в учебном процессе компьютерных и информационных технологий, электронных учебников, видеоматериалов и т.д. Особенности технологий программированного, дистанционного, модульного и контекстного обучения.

– **Интерактивные методы**

Неимитационные активные методы обучения: проблемная лекция, круглый стол, лекция-конференция, выездные занятия с тематической дискуссией, олимпиада, эвристическая беседа, практические групповые и индивидуальные упражнения. Имитационные неигровые методы: ситуационные решения, решения отдельных задач, обсуждение разработанных вариантов, конкурс практических работ, кейс-метод, моделирование производственных процессов, обсуждение специальных видеозаписей. Имитационные игровые методы: мозговая атака, деловые игры, разыгрывание ролей, игровое проектирование, круглый стол, дискуссия и др.

– **Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа**

«Стандарт» как интегративная междисциплинарная категория. Системообразующий фактор стандарта – уровень образования и квалификации. Федеральный, национально-региональный, вузовский компоненты. Стандарт как инструментарий обеспечения качества педагогической системы. Основные объекты стандартизации высшего профессионального образования: характеристика направленности, системно-конструируемые требования, требования к содержанию и методике. Учебная программа как нормативный документ. Федеральный, национально-региональный, вузовский компоненты, определяющие программу. Виды учебных программ: линейная, концентрическая, спиральная, смешанная. Функции программы: когнитивная, организационно-методическая, содержательная, воспитательная. Учебный план как нормативный документ, определяющий состав учебных предметов и распределения их по годам обучения.

– **Психологическое сопровождение адаптации магистрантов**

Сущность понятий «адаптация» и «адаптационная способность личности». Изучение форм (формальная, общественная, дидактическая) и видов адаптации

(социальная, профессиональная, социально-психологическая). Факторы успешной адаптации личности, доминирующие мотивы сознательной регуляции поведения.

16. Организационные формы обучения в высшей школе

Основные организационные формы обучения в высшей школе: лекции, семинарские, практические занятия, практики, лабораторные работы, коллоквиумы, зачеты, экзамены, защиты курсовых и дипломных работ, дистанционное обучение, дневное, заочное обучение и т.д. Их значение в учебном процессе. Основные функции лекции: информационная, мировоззренческая, логико-методологическая и методическая. Классификация лекций. Сущность, функции, основные формы и виды самостоятельной работы магистрантов вуза на семинарских и практических занятиях, в процессе прохождения практик, написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особенности руководства учебно-исследовательской работой магистранта. Воспитательная роль научного руководителя магистранта.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Литература

Основная литература

1. *Бугрова Н. А.* Музыкальная педагогика и психология. Ч. 1. Музыкальная психология. Кемерово, 2014 // http://e.lanbook.com/book/79372.
2. *Цагарелли Ю. А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учеб. пособие. СПб., 2003 // http://e.lanbook.com/book/2893.

Дополнительная литература

25. *Белобрагин В. В.* Социальная психология музыкальной сферы. М., 2017 // http://e.lanbook.com/book/95118.
26. *Цыпин Г. М.* Музыкальная педагогика и исполнительство. М., 2011 // http://e.lanbook.com/book/3824.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется пользоваться ресурсами сети Интернет.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
– излагать материал чётко и ясно;

– в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
– подкреплять теоретические положения лекции, активно используя, видео- и аудио-материалы.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, самостоятельно подготовленные краткие выступления и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

сформулировать проблему для обсуждения;

разработать и подготовить учебно-методические материалы;

составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;

дать рекомендации по изучению этой литературы;

при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

полнота и конкретность ответа;

последовательность и логика изложения;

обоснованность излагаемых положений;

умение применить на практике теоретические знания;

культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

качество подготовки к семинарскому занятию;

активность работы на занятии;

положительные стороны работы магистрантов;

недостатки в работе магистрантов на занятии;

пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формой практической самостоятельной работы магистранта, позволяющей ему критически освоить один из разделов данной образовательной программы (или дисциплины) является практическая работа.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ

- Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы.
- Зарубежный опыт процесса организации учебно-воспитательной работы в вузе.
- Современные образовательные методы. Инновационные методики обучения.
- Интерактивные методы обучения.
- Игровой подход в сфере высшего музыкального образования.

7.2. Вопросы для зачета

16. Задачи курса "Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры".
17. Предмет педагогики высшего образования.
18. Предмет психологии высшего образования.
19. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.).
20. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России в XVIII – XIX вв.
21. Система высшего образования в советский период.
22. Особенности развития высшего образования в России и СССР между Первой и Второй мировыми войнами.
23. Восстановление системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны.
24. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской высшей школы.
25. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации.
26. Психологическая структура деятельности и "деятельностная" трактовка психики.
27. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность.
28. Функциональная структура познавательных процессов и понятие "образ мира".
29. Обучение как деятельность.
30. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий.
31. Этапы формирования умственных действий и понятий.
32. Типы ориентировочной основы действия или типы обучения.
33. Возможности и ограничения использования метода планомерного формирования умственных действий и понятий в высшей школе.
34. Развитие творческого мышления магистрантов в процессе обучения.
35. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект.
36. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности.
37. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания.
38. Личность как психологическая категория. Личность, индивид, индивидуальность.
39. Личность и деятельность.

40. Строение личности. Потребности и мотивы.
41. Эмоциональная сфера личности.
42. Воля. Темперамент и характер.
43. Способности личности. Теории соотношения способностей.
44. Развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы развития личности.
45. Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в высшей школе.
46. Цели и содержание обучения.
47. Организационные формы обучения в вузе.
48. Классификация методов обучения и воспитания.
49. Активные методы обучения.
50. Технические средства и компьютерные системы обучения.
51. Образовательные стандарты, рабочие программы и учебные планы.
52. Технические средства управления обучением.
53. Вспомогательные компьютерные учебные средства. Интернет в обучении.
54. Психодиагностика как раздел дифференциальной психологии.
55. Психодиагностика как психологическое тестирование.
56. Использование психодиагностики для решения проблем высшей школы.
57. Корреляционный подход как основа психодиагностических измерений.
58. Классификация психодиагностических методов.
59. Типы психологических показателей.
60. Тесты интеллекта. Тесты способностей.
61. Тесты достижений.
62. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в высшей школе.
63. Личностные тесты.
64. Проективные техники.
65. Анкета. Сущность метода анкетирования.
66. Психофизиологические методы.
67. Психодиагностика в контексте обследования групп магистрантов и преподавателей в высшей школе.
68. Влияние условий тестирования на выполнение тестов способностей, интеллектуальных и личностных тестов.
69. Компьютеризация психодиагностических методик.
70. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза.
71. Структура педагогических способностей.
72. Установки преподавателя и стили педагогического общения.

7.3. Практические задания

Практическая работа магистров представляет собой видеофрагмент открытого урока, в котором продемонстрированы педагогические, либо психологические проблемы, с которыми сталкивается преподаватель Вуза при работе с взрослыми учениками (по выбору магистра).

В процессе урока должны быть предложены пути разрешения представленных проблем и продемонстрированы профессиональные педагогические навыки в процессе решения поставленных задач. Время видеоурока 20-30 мин.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
« 4 » сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины **«Исполнение произведений композиторов XX века»**

для подготовки по направлению
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:
В.В., Рева профессор, кандидат искусствоведения
Аверин В.П., профессор

Программа по дисциплине «Исполнение произведений композиторов XX века» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные инструменты»), – магистратура.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), Блока 1 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

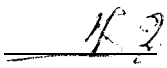
Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объём и организация дисциплины
4. Структура дисциплины
    4.1.Тематический план
    4.2. Содержание дисциплины
5. Методические рекомендации
    5.1. Методические рекомендации преподавателям
    5.2. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы
6. Формы контроля
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
    7.1. Нотная литература
    7.2. Интернет-ресурсы
73. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Общие требования к зачету и экзамену

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины являются: Формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве XX - начала XXI века; воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию современного музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально- текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили XX - начала XXI века, крупные явления и события в музыкальном мире.

Задачи дисциплины: дать учащимся необходимые для их дальнейшей деятельности теоретические и практические знания в области освоения современного репертуара; ознакомить с современными тенденциями в творчестве композиторов, пишущих для народных инструментов, стилевыми особенностями, принципами композиторского письма, дать краткую характеристику творчества ведущих исполнителей; научить верно оценивать различные явления современного исполнительства на русских народных инструментах; ознакомить с наиболее знаковыми сочинениями начала XXI века; подготовить магистранта к концертному исполнению современных музыкальных произведений; пропагандировать исполнение современной музыки в художественно-культурной жизни общества; формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении содержания и формы современного музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным современным репертуаром, включающим произведения различных жанров и форм, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, совершенствование у магистранта культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента магистранта творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, формирование результативной самостоятельной работы над произведением.

– ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший дисциплину «Исполнение произведений композиторов XX века» программы магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями:**

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2)**

Выпускник, освоивший дисциплину «Исполнение произведений композиторов XX века» программы магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями:**

Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (**ПКО-1)**

Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (**ПКО-2**).

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать основные этапы эволюции художественных стилей, техники композиторского письма XX - начала XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX - начала XXI веков, музыкальный материал, созданный композиторами разных стран для русских народных инструментов (балалайки, домры, гуслей, баяна, аккордеона) и для мандолины; стилистические особенности композиторского письма, тенденции в использовании современных композиторских техник;

уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов, верно оценивать различные явления современного исполнительства, выявить объективные причины, тормозящие или направляющие развитие оригинального репертуара для народных инструментов; уметь провести параллель между творчеством композиторов и деятельностью ведущих исполнителей, дирижеров, творческих коллективов;

владеть методологией исполнительского анализа музыкальных произведений, применять полученные теоретические знания при исполнении произведений композиторов XX–начала XXI веков, владеть навыками самостоятельного освоения материала.

3. ОБЪЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Исполнение произведений композиторов XX века» изучается студентами на протяжении 1 - 3 семестров.
Общее количество часов — 108. Зачётные единицы трудоёмкости - 3.
Индивидуальные занятия с преподавателем - 53 часа.
Самостоятельная работа студента – 55 часов.
Виды занятий — практические.
Формы контроля – зачет во 2 и 3 семестрах.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	**Наименование темы, раздела**	**Всего** часов	Аудиторн. **практ.**	**Само** - стоят.
1	2	3	4	5
1	Расширение исполнительского репертуара произведениями композиторов XX века	54	26	28
2	Совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков	54	27	27
	Итого	**108**	**53**	**55**

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Расширение исполнительского репертуара произведениями композиторов XX века

Одной из обязательных черт, условий глубокого освоения музыкального наследия мировой музыкальной культуры является знание современного репертуара. Современная музыка имеет несколько направлений от «классики» до «авангарда», музыкальный материал, которых требует от исполнителя особых приёмов артикуляции, специфического использования приёмов вибрато, динамики, различных видов штрихов и исполнительских приёмов.

Изучение современной музыки требует обязательного знания студентами теоретических основ – современных композиторских техник (в том числе четвертьтоновой), используемых в произведениях и подчиняющих себе художественное содержание. Студентам следует овладеть основными приёмами звукоизвлечения, такими как глиссандо, тремоло, флажолеты, игра за

подставкой и т.д. Каждый композитор придумывает свои новые приёмы и свои знаки для записи (нотацию) и прилагает подробное описание в начале произведения. Очень важно обращать внимание студентов на авторские указания и точно их воспроизводить.

Данный курс включает в себя изучение дополнительного объема произведений малой формы, циклической формы, либо сонат, либо концертов для струнных инструментов композиторов XX века по сравнению с объемом, предусмотренным дисциплиной «Специальный инструмент». Расширение круга изучаемых произведений композиторов XX века необходимо для профессионального становления и развития музыканта-инструменталиста, т.к. на этих произведениях воспитываются и приобретаются новые исполнительские качества, соответствующие новому содержанию и новым эстетическим воззрениям.

Этим же целям соответствует изучение лучших произведений уральских композиторов (миниатюры В. Кобекина для виолончели, Л.Гуревича – для скрипки, концерт А.Нименского для альта и др.), исполнение лучших произведений студентов-композиторов МаГК.

Тема 2. Развитие музыкально-исполнительских умений и навыков

Дополнительная подробная работа в классе и самостоятельно по совершенствованию новых приемов звукоизвлечения, значительного расширения штриховой и тембральной палитры, динамики, интонационного разнообразия, постижению особенностей музыкальной формы и драматургии произведений композиторов XX века.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Важнейшие формы обучения данного курса – индивидуальное занятие, коллективный урок, самостоятельная работа и концертное выступление.

Индивидуальное занятие.

Основная цель индивидуального занятия заключается в том, чтобы максимально развивать у студента весь комплекс профессионального владения инструментом, постоянного совершенствования музыкантских исполнительских навыков и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

I. глубоко знать изучаемое произведение;
II. выстраивать последовательность требований по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному, учитывая индивидуальные возможности студента, его уровень подготовки и восприятия;
III. излагать материал чётко и ясно;
IV. в процессе ведения занятия обязательно следует использовать показ изучаемого произведения (его фрагмента) на инструменте;
V. подкреплять объяснение художественно-образного содержания изучаемого произведения ярким ассоциативным рядом примеров не только из области музыкального исполнительства, а также из других видов искусств.

Коллективный урок.

Данная форма работы призвана активизировать участие каждого студента в процессе освоения конкретного произведения, способствует расширению представления о концертном репертуаре, а также моделировать ситуацию концертного выступления. Преподавателю важно:

– максимально подключать к процессу обсуждения деталей исполняемого одним из студентов произведения всех присутствующих;

– выслушивать все мнения, чтобы впоследствии можно было обсудить разные точки зрения и прийти к убедительным выводам;

– создать атмосферу концертного выступления с воображаемой сценой и зрительской аудиторией.

Самостоятельная работа.

Развитие и максимальное совершенствование всего комплекса исполнительских навыков. Активная работа творческой мысли, художественного воображения в неотделимом сочетании с

приобретением новых качеств в технологии исполнительства. Направление самостоятельной работы определяется задачами, поставленными преподавателем на индивидуальных занятиях. Преподавателю важно:

– четко определить задачи и методы их решения в процессе самостоятельной (домашней) работы;

– исходя из возможностей студента, ставить задачи, выполнимые на конкретном этапе работы;

– контролировать эффективность самостоятельной работы, отмечая как успехи, так и недостатки;

– анализировать вместе со студентом организацию его самостоятельной работы, методы по преодолению конкретных недостатков.

Концертное выступление.

Является творческим отчетом предшествующего процесса изучения произведения. Играет важнейшую роль в формировании концертных исполнительских навыков, выявляет сильные и слабые аспекты профессиональной подготовки, определяет приоритетность в направлениях дальнейшей работы. Преподавателю важно:

– в процессе репетиционной подготовки к выступлению прежде всего добиться от студента ясного и целостного исполнения;

– работа над деталями должна проходить в контексте художественного содержания;

– знать особенности психики студента и, соответственно, те методы, которые будут способствовать успешности его подготовки к концертному выступлению.

Этапы работы над произведением:

1) начальное знакомство с нотным текстом, с периодом, к которому относится произведение в творчестве композитора, стилем, с жанром, с интерпретациями выдающихся исполнителей; для этого этапа также очень важно творческое эмоциональное впечатление от нового произведения;

2) работа над произведением, настойчиво и тщательно, по всем направлениям: текст, фразировка, форма, качество штрихов, чистая интонация, решение технологических задач и т.д.;

3) заключительный этап – подготовка к концертному выступлению. На основе селекции предварительных художественных проектов устанавливается исполнительский план произведения, выверяются степени концертных эмоциональных и физических нагрузок; репетируется умение управлять своим состоянием непосредственно перед концертным выступлением.

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться:

1. Контролем со стороны преподавателя, включая постановку задач на каждый урок.
2. Регулярное теоретическое обоснование специфических особенностей работы с произведениями эпохи барокко.

Формы самостоятельной работы

- ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- включение программу контрольных занятий и зачета самостоятельно подготовленных студентами произведений (часть циклического произведения);
- подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- самостоятельная работа над сочинениями (аппликатура, штрихи, интонация);
- чтение методической литературы по исполнительству эпохи барокко;
- прослушивание музыки;
- посещение концертов.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных занятий и зачета, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий.
За весь период обучения необходимо участие в академических вечерах, концертах кафедры и др. не менее одного раза в семестр. Зачёт в 2, 3 семестрах.
В каждом семестре должны быть пройдены не менее одного сочинения крупной (1-я или 2-я, 3-я части цикла) или 2-х сочинений малой формы.
Список произведений, изученных за весь период обучения - не менее 6 названий.
Программы составляются педагогом в соответствие с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для зачета назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентами программ.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

7.1. Нотная литература

Скрипка

Произведения крупной формы

Барток Б.Концерт № 1. М.: Музыка, 1964, 1982.
Барток Б. Концерт №2. м. : Музыка, 1964, 1980.
Бриттен Б. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Владигеров П. Болгарская рапсодия. М.-Л.: Музыка, 1952, 1953.
Дворжак А. Концерт . М.: Музыка, 1982.
Дворжак А. Сонатина. М.: Музгиз, 1953, 1977. 1979.
Изаи Э. Шесть сонат для скрипки соло. М.: Музгиз, 1954, 1960, 1966.
Конюс Ю. Концерт . М.: Музыка, 1950, 1979.
Лало Э. Испанская симфония . М.: Музыка, 1979.
Прокофьев С. Концерт № 1. М.: Музыка, 1973, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 2. М.: Музыка, 1960, 1964, 1974.
Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен». М.: Музгиз. 1955, 1959.
Сен-Санс К. Концерт № 3. М.: Музыка, 1960,1989, 1983. Сибелиус Я. Концерт. М.-Л.: Музгиз, 1951.
Хренников Т. Концерт. М.: Советский композитор, 1961.
Шимановский К. Концерт № 1. М.: Музыка, 1967, 1974.
Шоссон Э. Поэма . М.: Музыка, 1966. Шостакович Д. Концерт № 1 . М.: Музыка, 1956, 1978.
Шостакович Д. Концерт № 2. М.: Советский композитор, 1968, 1970.
Эльгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1961.

Произведения малой формы

Дворжак—Крейслер Славянские танцы. М.: Музгиз, 1953, 1959.
Изаи Э. Элегическая поэма. М.: Музгиз, 1957.
Новачек О. Непрерывное движение Спб.: Композитор, 1949,1995.
Прокофьев С. Пять мелодий для скр. и фп. М.: Музыка, 1945, 1979, 1997.

Рахманинов С. Романс для скр. и фп. М.: Музгиз, 1954, 1950,1986..
Сен-Санс Изаи - Этюд в форме вальса . М.: Музгиз,1928, 1954.

Этюды

Изаи Э. Прелюдии(упражнения) для скрипки соч.35. М.: Музыка, 1976.

Альт

Произведения для альта соло

П. Хиндемит. Соната для альта соло // Произведения для альта соло. М.: Музыка 1966.

М. Вайнберг. Первая соната для альта соло. М.: Советский композитор, 1979.

Произведения крупной формы

Барток Б. Концерт (ред. Партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1966.

Мийо Д. Концерт №1. Четыре портрета (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1969.

Мийо Д .Соната №1. М.: Музгиз. 1973.

Онеггер А. Соната (ред. партии альта Ф. Дружинина). М.: Музыка, 1967.

Форсайт С. Концерт . Ч. 1 (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1987.

Хиндемит П. Соч. 11 №5. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) //

Хиндемит П. Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.

Хиндемит П. Соч. 25 №1. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) // Хиндемит П. Концертные призведения. М.: Музыка, 1978.

Хиндемит П. Концерт №3 «Шванендреер» (ред. партии альта Б. Палшкова). М.: Музыка.

Произведения малой формы

Д. Мийо. Четыре пьесы «Четыре портрета» для альта и ф-п. М.: Музыка, 1872.

С. Прокофьев. Избранные пьесы из балета «Ромео и Джульетта», обработка В.Борисовского. М.6 Музыка, 1967.

Рахманинов С. Соч. 24 № 4. Прелюдия. М.-Л.: музгиз. 1950.

Рахманинов С .Соч. 34 № 14. Вокализ // Произведения русских копозиторов. М.: музгиз, 1965.

Энеску Ж. Концертная пьеса. М.: Музгиз, 1963.

Этюды

Палашко И. Двадцать этюдов для альта. М.-Л.: Музгиз, 1949.

Виолончель

Произведения крупной формы

Сюиты, сонаты, соло

Бриттен Б. Сюиты. М.: Музыка. 1970.

Вайнберг. Соната. М.: Советский копозитор, 1965, 1963.

Изаи Э. Соната // Произведения для виолончели соло. М.: Музыка, 1973.

Хиндемит П. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.

Тищенко Б. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.

Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната. М.: Музыка, 1971.

Боккерини Л. Три сонаты. Л.: Музыка, 1979.

Григ. Соната. Л.: Музыка, 1985.

Прокофьев С. Соната. М.: Музыка, 1972, 1967.

Рахманинов С. Соната. М.: Музыка, 1961, 1973.

Стравинский И. Итальянская сюита. М.: Музыка, 1968.

Шостакович Д. Соната. М.: Музыка, 1971.

Концерты, баллады, концертные фантазии

Барбер С. Концерт. М.: Музыка, 1967.

Голубев Е. Концерт. М.: Музгиз, 1961.

Дворжак А. Концерт. М.-Л.: Музыка, 1951, 1980.

Кабалевский Д. Концерты: № 1, Л° 2. М.: Музыка, 1967, 1974.

Лало Э. Концерт. М.: Музыка, 1973.

Мийо Д. Концерт. М.6 Музыка. 1966.

Мясковский Н. Концерт. М.: Музыка. 1964.

Онеггер А. Концерт. М.: Музыка, 1967.

Прокофьев С. Симфония-концерт. М.: Музыка, 1964, 1974.
Прокофьев С. Концертино. М.: Музыка. 1964, 1976
Прокофьев С. Баллада. М.: Музгиз, 1936.
Сен-Санс К. Концерт. М.: Музыка, 1982, 1989.
Хренников Т. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1982, 1987.
Хачатурян А. Концерт-рапсодия. М.: Музыка, 1965.
Хачатурян А Концерт. М.: Музыка, 1966
Шостакович Д. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1975, 1985.
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1964.

Произведения малой формы

Дворжак А. Рондо. М.: Музыка. 1958.
Поппер Д. Охота. Л.: Музыка, 1936.
Поппер Д Танец. М.: Музыка, 1958, 1985.
Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка». М.6 Музгиз. 1962.
Прокофьев С. Танец из балета «Ромео и Джульетта». // Прокофьв С. Адажио из балета «Золушка». М.: Музыка, 1962 .
Прокофьев С. Вальс из балета «Каменный цветок» // Концертные пьесы для виолончели. М.: Музука, 1966.
Рахманинов С. Вокализ // Сборник пьес для виолончели. М.: Музыка, 1959.
Рахманинов С. Романс Ля мажор. Романс Ми-бемоль мажор. М.-Л.: Музгиз, 1949.
Рахманинов С. Мелодия. М.: Музыка, 1968.
Раков Н. Поэма. М.: Советский композитор, 1962.
Раков Н. Юмореска // Раков Н. Вальс. М.: Музыка, 1962.
Раков Н. Вальс. М.: Музгиз, 1962.
Раков Н. Канцонетта // Раков Н. Три пьесы, 1946.
Раков Н .Девять пьес. М.: Музыка, 1961.
Форе Г. Жалоба // Пьесы для виолончели и фортепиано. Хрестоматия по аккомпанементу. Л.: Музыка, 1988.
Цинцадзе С. Пять пьес. М.: Музыка, 1979.
Шостакович Д. Адажио // Пьесы советских композиторов для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1970.
Шостакович Д. Весенний вальс // Популярные пьесы советских композиторов. В.2. М.: Музыка, 1962.

Этюды

Поппер Д. Этюды высшей сложности. М.: Музыка, 1954. 1960.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
2. Инструменты (фортепиано)
3. Библиотека.
4. Фонотека УГК.
5. Концертный и малый залы для проведения выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.
Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

9. Общие требования к зачету и экзамену

Контроль за работой магистрантов по дисциплине «Исполнение произведений композиторов XX века» осуществляется на зачёте в конце 3го семестра и экзамене в конце 4го семестра. Оценки, выставленные комиссией из преподавателей кафедры на зачётах, в зачётные книжки не выставляются. Магистранты, успешно выступившие в течение полугодия в открытых концертах класса или кафедры и отлично исполнившие свой обязательный программный минимум, могут быть по представлению заведующего кафедрой освобождены от зачета в конце 3 семестра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра истории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА»

для подготовки по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;
53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»;
53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»;
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство,
профиль «Музыковедение»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Серебрякова Любовь Алексеевна,
профессор, кандидат искусствоведения

Программа по дисциплине «Современная музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программы высшего образования по направлениям подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»; 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»; 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение», – магистратура.

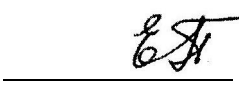
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры истории музыки.
Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой истории музыки
Серебрякова Любовь Алексеевна
Заслуженный деятель искусств РФ,
кандидат искусствоведения, профессор

Проректор по научной работе УГК

проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Серебрякова Л.А., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I.Введение. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

II. Тематический план

III. Содержание курса

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Литература

4.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

5. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВПО – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Цель изучения дисциплины «Современная музыка» – сформировать представления о путях развития отечественной и зарубежной музыки второй половины XX – начала XXI века, охарактеризовать основные этапы ее развития в контексте европейской и мировой художественной культуры, познакомить с творческими исканиями наиболее крупных композиторов и их произведениями, сформировать аналитически-слуховую базу восприятия и оценки современной музыки.

Дисциплина «Современная музыка» изучается на первом году магистратуры (1-й и 2-й семестры). Она включает в себя лекции, освещающие различные тенденции в историко-стилевом развитии современной музыки, лекции монографического характера, посвященные творчеству наиболее крупных композиторов, семинары по авторским стилям и проблемам языка современной музыки.

Задачи курса: представить пути историко-стилевого развития отечественной и зарубежной музыки второй половины XX – начала XXI века в контексте мирового художественного процесса, дать представление об основных стилевых направлениях и композиторских техниках, о развитии музыкальных жанров и языка современной музыки, познакомить с наиболее значимыми произведениями современных авторов, вошедшими в мировую музыкальную культуру.

Тематический план курса состоит из двух разделов:

1) Отечественная музыка последней трети XX – начала XXI века.

2) Зарубежная музыка второй половины XX – начала XXI века.

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса

Магистрант, освоивший дисциплину «Современная музыка», должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

- ***Знать:***
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
- принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях.
- ***Уметь:***
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
- 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.
- ***Владеть:***
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- профессиональной терминолексикой;
- 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;

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;

- ***Владеть:***

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетных единицы): аудиторные групповые занятия – 70 часов, самостоятельная работа – 38 час.

Время изучения – 1–2 семестры. Зачет – 1, 2 семестр.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторн		Самост
			лекций	сем.	
	Раздел I. Отечественная музыка последней трети XX – начала XXI века				
1	Отечественная музыкальная культура последней трети XX века. Проблемы. Стили. Направления	6	4		2
2	«Фольклорное направление» в отечественной музыке последней трети XX века	6	4		2
3	Древнерусские традиции в современной отечественной музыке	6	4		2
4	Отечественный музыкальный авангард второй половины XX века	6	4		2
5	Творческие портреты композиторов-«шестидесятников» (Р. Щедрин, Б. Тищенко, А. Шнитке, Э. Денисов, Н. Сидельников, С. Слонимский, В. Гаврилин, С. Губайдулина, Г.Канчели и др.)	10		6	4
6	Отечественная музыка на рубеже тысячелетий (1990 – 2010-е гг.): стилевые тенденции, проблематика «*POST*»	6	4		2
7	Проблематика авторских стилей в отечественной музыке постсоветского периода	6	4		2
8	Творческие портреты современных отечественных композиторов (В. Мартынов, А. Чайковский, К. Волков, В. Екимовский, В. Тарнопольский, Ю. Каспаров и др.)	10		6	4
	Раздел II. Зарубежная музыка				

9	Современные тенденции изучения истории зарубежной музыки XX века		2		1
10	Современная проблематика в изучении зарубежной музыки XX века		2		1
11	Основные направления мировой музыкальной культуры XX века и творчество И.Ф. Стравинского		2		2
12	Пути европейского музыкального авангарда второй половины XX века		4		2
13	Персоны «Большого авангарда»: О. Мессиан, П. Булез		4		2
14	Итальянский авангард второй половины XX века: Л. Ноно, Л. Берио			4	2
15	Американский авангард: Дж. Кейдж			4	2
16	Представители немецкого авангарда: К.Х. Штокхаузен, Х. Лахенман			4	2
17	Польская школа: В. Лютославский, К Пендерецкий			4	2
18	Поставангардные тенденции развития зарубежной музыки последней трети XX столетия		4		2
	Итого в 1-м и 2-м семестрах	**108**	**42**	**28**	**38**

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКИ

Тема 1. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века. Проблемы. Стили. Направления

Сложность осмысления: многообразие событий и явлений, стилевой поворот, стремительность темпов развития. Периодизация.

1960-е годы: общая характеристика периода «оттепели»; социально-политические преобразования; феномен «шестидесятничества»; связи с зарубежными странами; фестивали современной музыки. Творческие поиски композиторов старшего поколения (Д. Шостакович, Г. Свиридов), выдвижение нового поколения композиторов. Художественные открытия 1960-х гг.: обостренное чувство настоящего, характерное для социально активных эпох, публицистичность, конкретность факта; пафос познания мира, экстравертированный характер художественных интересов; установка на художественный авангард; анализ. Доминирующие направления в отечественной музыке и их отличительные черты. *Традиционное направление*: гражданственность, публицистичность звучания, господство монументальных форм, значение «звучащего слова» в развитии ведущих жанров музыкального искусства. *Авангардное направление* (послевоенный европейский и отечественный авангард – «Авангард-II»): многообразные стилистические поиски, освоение новых звукотехнических средств: композиционные техники второй половины XX века в условиях отечественной культуры.

Значение последнего творческого десятилетия Д.Шостаковича. Господство романтических тенденций: особое звучание темы искусства и художника, судьбы духовной культуры в технократическом мире; предпочтение монологической формы высказывания; излюбленные жанры; эстетика созерцания, размышления. Осознание исчерпанности и ограниченности звукотехнического прогресса и обусловленный этим стилистический поворот: восстановление закономерностей классического мышления (гармонических, тональных), обращение к жанрам и стилям прошлых эпох и включение их в духовный диалог с

современностью (полистилистика); особое звучание темы смерти как отправной точки в размышлениях о смысле жизни; значение мемориальных жанров.

Русский музыкальный авангард второй половины XX века. Музыкальный авангард 1950-1970-х гг. как исторический феномен: главенство поиска и эксперимента; перерастание авангардных исканий в особую форму духовной свободы и независимости. А. Волконский и его художественные открытия в серийных сочинениях конца 1950-1960-х гг.

Причины возникновения послевоенного авангарда: новый этап национально-культурного самоопределения после Второй мировой войны, новая концепция профессионализма и национального стиля. Расширение музыкальных горизонтов, фестивали современной музыки, теоретическое изучение основополагающих трудов по современным техникам композиции, аналитическое исследование новой музыки (статьи Э. Денисова, А. Шнитке), практическое освоение.

Отличительные черты: стремительность развития; свободное, не ограниченное правилами применение техник; совмещение различных стилевых тенденций; синтез с фольклором и другими национальными истоками и традициями. Неофольклоризм как авангардный стиль. Приверженность к определенной технике как способ выявления сущностных черт творческой индивидуальности композитора; область камерной музыки как средоточие авангардных исканий.

Историческое и художественное значение отечественного авангарда второй волны: создание фонда новых художественных средств, самостоятельное развитие авангардных идей, судьбы художников. Творческие результаты послевоенного авангарда в отечественной музыкальной культуре и его историческая незавершенность.

Изменение социально-политической ситуации в стране в 1970-1990-е годы; официальное и неофициальное искусство; крупные музыкальные события. Актуализация духовно-нравственной проблематики; выдвижение нового героя «гамлетовского типа», обращение к вечным темам, зашифрованность концепций, привлечение элементов или опора на поэтику мифа, притчи.

Возникновение новой «звуковой ауры» в 1980-1990-х гг.: повышенное внимание к звуку, его самоценности и смысловой многосоставности; символическая укрупненность простейших элементов; возрождение традиций; интерес к крупной форме, медитативная протяженность произведений; изменение понятия новизны (от технического новаторства – к актуализации новаторства концептуального высказывания). Художественные открытия музыкального искусства 1970-1990-х гг.: актуализация чувства памяти, характерная для рефлектирующих эпох, осмысление связи времен; интровертированный характер художественных интересов; потребность в обобщении и синтезе («эпоха комментариев» – У. Эко о европейском постмодернизме).

Философия, проблематика и художественная практика постмодернизма в отечественной музыкальной культуре последних десятилетий XX века: индивидуальные варианты и художественные достижения.

Тема 2. Фольклорное направление в отечественной музыке последней трети XX века

Проблема «композитор и фольклор». Актуальность проблемы национального в искусстве XX века (самоопределение национальных школ, открытие древних пластов фольклора, творческий опыт И.Стравинского и Б.Бартока). Понятия «фольклоризм» и «неофольклоризм». «Новая фольклорная волна»: причины обращения к фольклору, многообразие проявлений. Характерные черты: новое понимание фольклора как абсолютной этической ценности, источника духовной красоты, стремление осмыслить фольклор как целостную систему, современное слышание фольклора и изменение принципов работы с ним – переинтонирование в контексте новейших композиционных средств, раздвижение исторических и жанровых рамок.

Жанровые и интонационные истоки «Песен вольницы» С. Слонимского; воссоздание свадебного обряда и претворение жанра плача в «Свадебных песнях» Ю. Буцко; синтез фольклорного

тематизма и серийных принципов организации музыкального материала в «Жалобах Щазы» А. Волконского, «Плачах» Э. Денисова.

Работа с фольклором на этапе постфольклоризма (В. Мартынов, И. Воробьев и др.).

В. Гаврилин как один из ярких представителей «фольклорного направления»: творческий портрет, особенности художественного мира, круг произведений, черты стиля. Художественные открытия в вокальном цикле «Русская тетрадь» и симфонии-действе «Перезвоны».

Тема 3. Древнерусские традиции в современной музыке

Новое открытие Древней Руси в XX веке: интерес науки и искусства к отечественной истории, осознание связи времен, воссоздание образности и стилистики древнерусского искусства в литературе, живописи, кино. Духовная тема как мощная форма пробуждения национального сознания. Причины обращения: острый кризис духовности, стремление найти противодействие распаду культуры, тенденция к самопознанию через историческое прошлое. Специфика понимания религиозного искусства: восприятие как этического и художественного образца, эталона утраченной гармонии, актуализация нравственно-этической проблематики, включение религиозных мотивов и образов в сложные концепции бытийного характера.

Формы и способы претворения древнерусских традиций: создание культовой музыки, использование канонических и духовных текстов, обращение к темам и сюжетам Священного Писания и святоотеческой литературы, внелитургическое использование культовых жанров, претворение стилистики знаменного распева.

Ю.М. Буцко: творческий портрет, характеристика музыкального наследия; значение образов православия. Слово и формы его воплощения в художественном мире Ю. Буцко. Своеобразие подхода к знаменному распеву. Особенности драматургии и жанрового облика симфонии-сюиты «Древнерусская живопись».

Р.К. Щедрин: эпопея народной жизни в опере «Мертвые души» – неофольклоризм и мифопоэтика. «Фрески Дионисия»: опыт воссоздания художественного мира древнего мастера; специфика интонационного языка и тембрового колорита. Мастерство «Озорных частушек».

Тема 4. Отечественный музыкальный авангард второй половины XX века

Музыкальный авангард конца 1950-1970-х годов как исторический феномен: главенство поиска и эксперимента; перерастание авангардных исканий в особую форму духовной свободы и независимости. ***А.Волконский*** и его открытия в серийных сочинениях конца 1950-х годов.

Причины возникновения послевоенного авангарда в Германии и его центр в Дармштадте. В отечественной музыке: расширение музыкального кругозора, фестивали современной музыки, теоретическое изучение основополагающих трудов, аналитические исследования (статьи А. Шнитке, Э. Денисова) и практическое освоение новых техник музыкальной композиции. Отличительные черты «второго авангарда» в советской музыке: стремительность развития; свободное, не ограниченное правилами применение техник; совмещение различных стилевых тенденций; синтез с народным музыкальным мышлением. Приверженность к определенной технике как способ выявления сущностных черт творческой индивидуальности композитора; область камерной музыки как средоточие авангардных исканий.

Историческое и художественное значение авангарда: создание фонда новых художественных средств, самостоятельное развитие авангардных идей. Завоевания и судьбы отечественных художников «второго авангарда» в европейском и мировом контексте. Эволюция музыкального авангарда в 1960-1970-е годы. Путь ***Алемдара Караманова***: от авангардных опусов к духовным симфоническим циклам.

Авангард после авангарда: композиторское творчество на этапе поставангарда.

Тема 5. Творческие портреты композиторов – «шестидесятников»

Р.К. Щедрин (р. 1932 г.). Многогранность натуры; установка на творческий поиск, изобретательность; воздействие традиций – русских и европейских; приверженность к определенному кругу образов; постижение культуры современного мира в ее различных проявлениях. Отличительные черты творческой индивидуальности. Общая характеристика творческого наследия. Русские традиции: претворении фольклора в Первом фортепианном концерте и «Озорных частушках», воссоздание атмосферы Древней Руси в концерте для оркестра «Звоны».

Расширение круга жизненных явлений, освоение новых средств и поиск «общего знаменателя» в сочинениях к. 1960 – н. 1970-х гг. Второй фортепианный концерт.

Музыкальный театр Р. Щедрина: сюжеты из русской литературы в операх и балетах, жанровое разнообразие. Решение большой драматической темы в балете «Анна Каренина», лирико-драматические концепции чеховских балетов («Чайка», «Дама с собачкой»). Жанрово-стилевое многообразие оперного творчества композитора: «Не только любовь», «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша»; драматургическая полифония и смысловая многомерность поздних опер. Музыкальные искания композитора 1990-2000-х годов: инструментальные концерты, симфонические сочинения и театральные премьеры.

Б.И. Тищенко (1939 - 2010). Штрихи к портрету: «петербургские» черты в творческом облике Б.И. Тищенко – пианиста, педагога и композитора. Ступени постижения профессии; воздействия личности и творчества Д.Д. Шостаковича. Увлечения и пристрастия; широта интересов, индивидуальные черты стиля. Искания в области музыкального театра: круг сюжетов, разнообразие жанров. Особенности прочтения и образно-стилистического претворения памятника древнерусской литературы в балете «Ярославна».

Б. Тищенко – симфонист: главенство духовно-нравственной проблематики, отражение глубинных конфликтов и противоречий времени; особенности симфонического метода; поиски в области симфонической драматургии. Симфония № 5: «Посвящение Д.Д. Шостаковичу», драматическая повесть о мучительном обретении истины, попытка воссоздания образа великого мастера, музыкальное приношение Учителю.

А.Г. Шнитке (1934 – 1998). Трагедийная направленность творчества А.Г. Шнитке: социальные и художественные традиции, характер трагизма («человек между Богом и дьяволом»), излюбленные образы, отражение в творчестве духовной жизни своего времени. Судьба художника. Разнообразие сфер деятельности; А. Шнитке – теоретик. Характеристика творческого наследия: разнообразие жанров, склонность к философской и социально-нравственной проблематике; предпочтение драматической формы выражения; понимание музыки «как мысли о мире». Становление индивидуального стиля в сочинениях начала 1960-х годов. Метод полистилистики: теоретическое обоснование, формы претворения. Диалог стилей и смыслов в «Concerto grosso» № 1. Жанр инструментального концерта: предпочтение струнных инструментов, романтическая природа, особенности музыкального языка и драматургии. Концерт для альта с оркестром.

А. Шнитке – симфонист: принадлежность к европейской традиции; разнообразие симфонических концепций; типы симфонизма – «панорамный» и «пассионно-сюжетный» (А. Вобликова). Особенности драматургии и стиля в 4-й симфонии. Последнее творческое десятилетие композитора (1990-е годы): оперы «Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «Фауст»; балет «Пер Гюнт», симфонии и концерты. Трагедия Девятой симфонии.

С.А. Губайдулина (р. 1931). Музыкальный мир С. Губайдулиной; феномен женщины – композитора; Направления творческого поиска; редкостная целостность и автономность стиля в контексте современной музыки. Эволюция творчества: формирование индивидуального стиля (1965-1978), поиски и открытия (1978-1991), признание мастера, жизнь в Германии, фестивали, исполнители-единомышленники.

Философия музыки С. Губайдулиной: понимание природы музыкального искусства как «одухотворения мира»; синтез традиций Востока и Запада; христианские мотивы и образы. Основные жанры в творчестве, черты музыкального стиля. Особенности образного содержания и драматургии Концерта для скрипки с оркестром «Offertorium», симфонии «Слышу… умолкло…» и других сочинений композитора. Религиозное понимание творчества; восстановление «целостности Духа».

Э. Денисов (1929-1996). Лидер отечественного авангарда на этапе 1950-1960-х гг.; «русский европеец»; направленность творческого поиска; рафинированный эстетизм музыкального мышления. Освоение современных методов композиции в сочинениях начала 1960-х гг.; формирование индивидуальной стилистики в кантате «Солнце инков»; синтез национально-русских традиций и авангардных исканий в «Плачах». Музыка и живопись в творчестве Э.Денисова: живописная природа музыкальных образов; использование различных техник живописи, типы программности. «Звуковая палитра» «Живописи» для симфонического оркестра.

Религиозно-духовная тема в произведениях 1980-1990-х годов; поиски «света» и «новой красоты». Полифония тем и смыслов в «Вариациях на тему Й. Гайдна» для виолончели с оркестром. Утонченность и эстетизм музыкального мира Э. Денисова; путь к истине через обретение красоты. Реквием, опера «Пена дней», симфонии и концерты 1980-1990-х годов. Последние крупные духовные композиции Э. Денисова: «История Господа нашего Иисуса Христа» и завершение оперы Ф. Шуберта «Воскрешение Лазаря».

Г.А. Канчели (1935-2019). Самоопределение национальных композиторских школ; расширение представлений о границах музыкальных культур, их типе и характере. Синтез восточных и европейских традиций. Основные черты, характеризующие процесс становления национальных школ (просветительство, собирание и систематизация национального фольклора, опора на эстетические принципы русской классической школы).

Музыкальная культура Закавказья: истоки, разнообразие фольклорных жанров, пути формирования профессиональной музыки. Феномен закавказского симфонизма: переосмысление симфонического канона, особенности драматургии, господство принципа контраста, образные сферы и средства их воплощения, основные принципы развития, концептуальность. Г. Канчели в контексте грузинской и мировой музыкальной культуры. Краткие биографические сведения; основные жанры творческого наследия; претворение мироощущения, образов и тем грузинского искусства. Черты стиля: симфонизм и театральность мышления, романтическая природа творчества, национальные основы музыкального языка.

Симфонии Г. Канчели: особенности творческого процесса; идея «восхождения» (Г. Орджоникидзе); осмысление в симфониях главных проблем бытия; структура макроцикла из семи симфоний. Сущностные черты симфонизма: концептуальность, организация «блоками» и монтажные принципы развития, сосуществование времен и параллельность их развития, вокальная природа тематизма, особенности формы, тип симфонизма. Размышление на тему «Художник и время» в Симфонии № 4 «Памяти Микеланджело»; сущность трагедийной концепции в Симфонии № 5, посвященной памяти родителей. Литургия «Оплаканный ветром». Театральные и вокально-симфонические жанры в творчестве Г. Канчели: опера «Музыка для живых», реквиемы «Светлая печаль» и «Стикс».

Тема 6. Отечественная музыка на рубеже тысячелетий (1990 – 2010-е гг.): стилевые тенденции, проблематика «POST»

Постсоветский период. Хронологические границы исторического рубежа: 1985 – 1988 – 1991 – 2000. Распад Советского Союза и новое духовное возрождение; смена исторической и художественной эпохи, социальной атмосферы и проблематики. Уход поколения классиков XX века, третья волна эмиграции. Русская музыка внутри страны и в новом музыкальном Зарубежье. Стилевые тенденции в музыкальном искусстве, развитие жанров.

Ситуация ***POST***, ее исторические предпосылки и философское обоснование в мировом масштабе. Основные труды по данной проблематике и понятийный аппарат, его связь с языком современной философии, филологии, языкознания, этнографии и других гуманитарных наук. История и содержание понятий «постистория», «постсовременность», «поставангард», «постмодернизм» и др. Соотношение понятий и явлений: модерн – авангард – модернизм; поставангард – постмодерн, постмодернизм.

Основная литература о постмодернизме, его общие принципы и авторские концепции. Концепция «посткультуры». Художественные принципы постмодернизма и их выражение в музыке отечественных композиторов. Стилевые тенденции в постмодернизме; постмодернизм и минимализм.

Тема 7. Проблематика авторских стилей в отечественной музыке постсоветского периода

1. Авторские концепции «POST».

Концепции «*POST*» в творчестве А. Шнитке, С. Губайдулиной, А. Пярта, В. Сильвестрова, А. Кнайфеля, Л. Десятникова и др.

Творчество В. Мартынова как энциклопедия и парабола пути отечественного музыкального авангарда и поставангарда. Концепция ***OPUS POSTH***, ее философско-литературное и музыкальное выражение. Становление и слагаемые концепции. Неомифологизм, ритуализм и разные виды минимализма в индивидуально-стилевом воплощении. Духовная составляющая в творчестве Мартынова: литургические и паралитургические жанры.

2. Творческие стратегии в пространстве традиций.

Путь по центру и его индивидуально-стилевые варианты: позднее творчество Г. Уствольской, А. Эшпая, Б. Чайковского, Н. Сидельникова, А. Караманова, А. Петрова, Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского, Ю. Буцко, Э. Артемьева, В. Артемова и др. Образность, концепции, истоки стиля, интонационная картина мира – в контексте «постистории» и «постсовременности».

Творчество композиторов последующих поколений (К. Волков, А. Ларин, В. Кобекин, Д. Смирнов, Е. Фирсова и др.) – центробежные и центростремительные, стабильные и мобильные факторы в сохранении пути по центру.

Творчество А. Чайковского в контексте современной культуры: сочетание традиционного и авангардного направлений. Произведения для музыкального театра, концерты, симфонические жанры, Русский реквием.

Тема 8. Творческие портреты современных отечественных композиторов (В. Мартынов, А. Чайковский, В. Тарнопольский, К. Волков, А. Ларин, Ю. Каспаров и др.)

В.И. Мартынов (р. 1946). Ученый, философ, деятель религиозного искусства, автор восьми книг. Место в современной музыкальной культуре. Путь В. Мартынова как отражение истории, антологии, проблематики авангарда и поставангарда в отечественной и мировой художественной культуре.

Становление, образование (классы Ю.Н. Холопова и Н.Н. Сидельникова), истоки стиля, претворенные влияния. Ход творческой эволюции как обретение универсализма мышления и универсальной интонационно-звукотехнической картины мира в мировом контексте и во всеобъемлющем историческом пространстве. Русский фольклор и реконструкция древних литургий, старинные полифонисты и исторические «комментарии» И. Стравинского, рок-музыка и электронная студия, вебернианство и хеппенинг, восточные практики и ритуалы, серийность и минимализм на пути к синкретизму.

Середина 1970-х – разрыв с авангардом и переход к концепции OPUS POSTH. Суть концепции и творчество на ее основе. Техника композиции и стиль. Паралитургические жанры: «Плач пророка Иеремии», «Апокалипсис». Неомифологизм и ритуальность «Ночи в Галиции». Оперы В. Мартынова. Реквием В. Мартынова как уникальный образец трактовки жанра на канонический латинский текст.

А.В. Чайковский (р. 1946). Виды деятельности и место в современной музыкальной культуре. Формирование индивидуальности, образование (классы Л. Наумова и Т.Н. Хренникова). Истоки и основы стиля: сочетание глубокого и тонкого психологизма, постмодернистской диалогичности и интертекстуальности, блестящего мастерства и концепционной масштабности. Этапы эволюции.

Жанровый состав творчества: концерты для солирующих инструментов с оркестром, симфонии и оркестровые сочинения других жанров, произведения для музыкального театра – оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, оратории, «Русский реквием» на стихи Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Блока, И. Бродского, Н. Заболоцкого (2005). Десять опер в разных жанрах, для разных исполнительских составов по произведениям В. Шекспира, А. Пушкина, И. Крылова, А.

Чехова, А. Солженицына, В. Орлова и др. поставлены в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Перми.

Двойной концерт «Далекие сны детства» (для скрипки, альта и камерного оркестра, 1990), симфониетта «Предчувствие конца XX века» (для двух черных роялей и камерного ансамбля, 1999) и Четвертая симфония (2005) как крупные кульминации творчества А. Чайковского.

Раздел II. ЗАРУБЕЖНАЯ МУЗЫКА

Тема 9. Современные тенденции изучения истории зарубежной музыки XX века

Активизация внимания к процессам и феноменам зарубежной музыки XX века в отечественной музыкальной науке на всех уровнях (научном, учебном, просветительском) как характерная черта современной парадигмы исторического музыкознания. Исследования национальных музыкальных культур большого исторического диапазона, направлений, стилей, техник XX века, углубление в переходные эпохи (рубежи XIX-XX вв., XX-XXI вв.). Историческое жанроведение: разновекторность, отсутствие жанровых доминант; трансэпохальные жанровые исследования, затрагивающие XX век. Тенденция культурологической и философско-эстетической интерпретации композиторского творчества и техник музыкального письма. Исключительная ценность документалистики (прежде всего зарубежных архивных материалов) в качестве источника достоверной информации и средства верификации исследований. Создание учебных пособий современного научного уровня с новым типом содержания.

Тема 10. Современная проблематика в изучении зарубежной музыки XX века

Многообразие проблематики как следствие деидеологизированного и методологически оснащенного музыковедческого мышления. Возможность работы в стране изучаемой музыкальной культуры. Охват разных сфер музыкально-исторического процесса (музыкальное исполнительство; музыкальная философия, эстетика и музыкознание; музыкальная педагогика). Прорыв в исследовании национальных музыкальных культур: монографии о музыке внеевропейских стран («бум» музыкальной американистики – США и Латинская Америка; музыка Восточной Азии), об отдельных европейских культурах XX века (Франция, Польша, южнославянские страны). Изучение сложных переплетений стилей в переходных эпохах; проблемы музыкального модерна и символизма, поставангарда и постмодернизма.

Исключительное разнообразие монографических исследований: 1. первые отечественные монографии или монографические сборники о ряде композиторов (П. Булез, Д. Кейдж, Х. Кляйн, Я. Ксенакис, Д. Менотти); 2. новое прочтение творчества композиторов-классиков в культурном контексте (К. Дебюсси, Я. Сибелиус, А. Шёнберг, К. Шимановский, К. Орф, О. Мессиан); 3. появление жанра «документальной» монографии, основанной на уникальных источниках (А. Берг); 4. монографии, посвященные эстетическим, семиотическим, текстологическим проблемам зарубежной музыки XX века. Особое внимание к персоне А. Шёнберга и его воздействию на культурно-музыкальный процесс.

Восполнение лакун музыкально-исторического процесса (освещение малоизвестных имен, отдельных произведений, новых аспектов и фактов жизни и творчества композиторов) в научных статьях. Широкий методологический аппарат: системный и семиотический подходы, феноменологический, герменевтический, компаративные методы исследования.

Большое проблемное поле перспективных исследований в истории зарубежной музыки XX века. Обзор диссертационных исследований.

Тема 11. Основные направления мировой музыкальной культуры XX века и творчество И.Ф. Стравинского

Ведущее значение творчества И. Стравинского в формировании основных стилевых направлений музыки XX века. История научного освоения завоеваний Стравинского в европейском и отечественном музыкознании: имена и концепции. Проблематика творчества

Стравинского на современном этапе (основные труды). Стравинский – публицист и собеседник: музыкально-публицистическое наследие, его содержание и особенности; письма композитора. Хронотоп жизни: Россия, Швейцария, Франция, США. Стилевая динамика: неофольклоризм, неоклассицизм, додекафония.

Жанровые новации и творческие достижения последнего этапа *неофольклоризма* («Байка», «История солдата», «Свадебка», «Прибаутки»). Проявления других тенденций (неоклассицизм, джаз).

Неоклассицизм Стравинского, его основы и специфика: аполлонический тип художника, космографический тип содержания, антиромантизм, культ абсолютной музыки, конструктивность, универсальность художественного метода, трактовка традиции, синтез разных исторических моделей, неомифологизм. Жанровая диспозиция и творческие достижения неоклассицистского периода («Царь Эдип», «Аполлон Мусагет», «Симфония псалмов», «Симфония в трех движениях», «Похождения повесы»). Музыкальный театр как «магический театр» (Г. Гессе), его влияние на инструментальную сферу, техника «интонационного жеста», особенности драматургии.

Додекафонный период: жанровые доминанты и творческие достижения («Агон», Реквием, «Движения», Вариации памяти Олдоса Хаксли), отношение к серийной и контрапунктической технике. Поэтика (семантика и стилистика) музыкального языка; адаптация додекафонии к собственной поэтике. Стравинский и современная полистилистика.

Традиции Стравинского в развитии европейской и отечественной музыки.

Тема 12. Пути европейского музыкального авангарда второй половины XX века

«Большой Авангард». Проблематика евроамериканского мира после окончания Второй мировой войны. Раскол Европы на социалистический и капиталистический лагери, острая идеологическая борьба. Пацифистские общественные ориентации, создание Всемирного совета мира и «холодная война», локальные агрессии Франции, Великобритании, США в Азии и Африке. Гонка вооружений, угроза атомной войны и научно-техническая революция, столкновение сайентизма с гуманитарными ценностями. Радикальный антикоммунизм США и формирование общества аполитичного консьюмеризма. Комплекс политических событий: усиление протестных настроений молодых поколений (хиппи), «молодежная революция» в Париже и убийство М.Л. Кинга в США, разгром «Пражской весны», окончание «оттепели» в СССР (1968).

Распад культуры на элитарную и массовую, протесты интеллектуалов и молодежи против стандартизации жизни и сознания. Зарождение нонконформизма в середине 1950-х годов, поиски новой духовной опоры. Манифесты «битников» США (А. Гинсберг, Дж. Керуак), бум рок-н-ролла; европейский протест против вестернизации, социальная драма «рассерженных» в Англии, обращение к внеевропейскому духовному опыту. Рождение контркультуры, отвергающей «нормативность буржуазной эстетики языка» вместе с «нормативностью буржуазной идеологии»; развитие темы «социального протеста»; связь с комплексом научно-философских направлений (интуитивизм, экзистенциализм, неофрейдизм, структурализм и пр.). Художественный авангард и его многочисленные, обычно кратковременные течения, от абстрактного искусства и абсурдизма до кибернетического искусства и боди-арта.

Музыкальная культура. Размежевание современной музыки академической традиции и музыкального авангарда. Преемственность Второго авангарда (авангарда-2) от Первого (брюитизм, нововенская школа). Организационные формы: Информационный центр по современной музыке и «Интернациональные курсы новой музыки» в Дармштадте (1946), фестивали современной музыки в Донауэшингене (1950) и Варшаве (1956), национальные центры и студии: GRM, научный музыкально-акустический центр IRCAM (1976) в Париже, студии электронной музыки в Германии (Кёльн), Италии (Милан), США; частные композиторские студии.

Ведущая страна авангарда-2 – Германия, концентрация национальных и

интернациональных творческих сил, «дармштадтская школа». Ведущие персоны «Большого авангарда»: Англия – П.М. Дейвис, Венгрия – Д. Лигети, Д. Куртаг, Германия – К. Штокхаузен, Х. Лахенман, Греция – Я. Ксенакис, Италия – Б. Мадерна, Л. Ноно, Л. Берио, США – Д. Кейдж, М. Фелдман, Э. Браун, Франция – П. Шеффер, П. Анри, П. Булез.

Общие творческие тенденции авангарда-2: корреляция с НТР, экспансия научных методов, новый тип деятельности композитора, новые объекты исследования (звук, фоносфера), антитетичность установок и техник. Специфика американского авангарда как естественно полистилистичного и разносторонне экспериментального: электронная музыка, музыка внеевропейской ориентации, рождение минимализма (нач. 1960-х), экшн-музыка и пр.

Вопросы периодизации и эволюции развития «Большого авангарда» во второй половине века. Концептуальные истоки и эстетика течений: сериализм и структурализм, конкретная и электронная музыка, техники математической ориентации (стохастика, вариабельные метры), сонористика и алеаторика. Их звукотехнологии и художественные возможности; лучшие образцы. Проблемы тематизма, фактуры, формы, метода симфонизма в крупномасштабных сочинениях.

Судьба и значение «Большого авангарда».

Тема 13. Персоны «Большого авангарда»: О. Мессиан, П. Булез

Творчество Оливье Мессиана в контексте художественных тенденций XX века.

Исторический контекст. Франция в Первой мировой войне и в послевоенное десятилетие; Версальский мир как реванш у Германии за 1870 г., период prospérité вплоть до кризиса 1929–1934 гг. Демократизация общественной и государственной жизни, пресечение попытки фашистского переворота (1934), создание Народного фронта (1935). Вступление Франции во Вторую мировую войну (1939) и оккупация страны войсками вермахта в 1940 г. Движение Сопротивления, участие Франции в открытии второго фронта, парижское восстание и освобождение страны (к. 1944 г.). Послевоенная политика колониальных войн, присоединения к НАТО, включения в «холодную войну». Национально-ориентированная политика де Голля конца 1950–60-х гг.

Художественный контекст. Париж первой трети XX века – центр мировой культуры, концентрат многонациональных художественных талантов в разных видах искусства. Радикализм и плюрализм исканий: неопримитив, дадаизм (Ф. Пикабиа, Ж. Кокто), сюрреализм (А. Бретон, С. Дали), кубизм (Ф. Леже, М. Жакоб), урбанизм, конструктивизм (Ле Корбюзье), абстракционизм и пр. Группы «Литература» (Л. Арагон, П. Элюар), «Кларте» (А. Барбюс, Ж.Р. Блок), романы «потока сознания» М. Пруста, реализм Р. Роллана и М. дю Гара. Историческая школа «Анналов». В 1930–40-гг.: подъем театра, выдающиеся достижения кинематографа Р.Клера, Ж. Ренуара, М. Карне. Философско-поэтическая проза А. де Сент-Экзюпери, драматургия Ж. Ануя, экзистенциальные произведения А. Камю и Ж.-П. Сартра. Послевоенный авангард, театр абсурда (Э. Ионеско), «новый реализм» в изобразительном искусстве.

Французская музыкальная культура. В 1910–20-е годы: плюралистическая панорама групп и персон разных творческих ориентаций. Инонациональные таланты в музыкальном мире Парижа, значение антрепризы С.П. Дягилева. Музыкальные учреждения и организации. Выдвижение радикальной молодежи (группа «Шести») и конфликт поколений. Развитие музыкальной культуры в 1930-45 гг.: создание Народной музыкальной федерации, коллективные демократические проекты, усиление национальных традиций и массовых жанров, группа «Молодая Франция». Поддержка движения Сопротивления патриотическими и антифашистскими произведениями. Сближение позиций композиторского корпуса. Послевоенное двадцатилетие: развитие национально-демократической линии Народной музыкальной федерации, рождение «Большого авангарда».

О. Мессиан. Сферы деятельности, значение церковно-органного исполнительства и педагогики. Жанровый корпус: инструментальная доминанта и путь к опере. Периодизация и эволюция творчества. Неоромантическая ориентация, идея синестезии, традиции

музыкального символизма К. Дебюсси. Пантеизм, музыкальная орнитология, звездная символика. Экзотические концепции Мессиана, образы внеевропейских культур (Индия, Япония, страны Азии, Африки, Латинской Америки), гамеланный стиль. Мифопоэтическая концепция «Турангалила-симфонии». Проблема «остановленного» времени («Квартет на конец времени», «Хронохромия»).

О. Мессиан-органист и католические истоки его художественной идеологии. Религиозно-этическая концепция «Франциска Ассизского» как итог творческой эволюции. Теоретическое наследие, теории необратимых ритмов и ладов ограниченной транспозиции. Истоки стиля Мессиана в свете проблемы Запад–Восток.

Творческие последователи и ученики Мессиана: школа Мессиана и ее современные представители.

П. Булез. Выдающийся представитель французского авангарда-2 с исключительным размахом музыкальной деятельности: композитор, исполнитель (дирижирование как «вторая профессия», создатель и руководитель ансамбля InterContemporaine, пианист), педагог, музыкально-общественный деятель (организатор концертов «Domaine musicale», центра IRCAM), теоретик (статьи, лекции, доклады, книги) и острый критик-публицист.

Жанровый корпус: отсутствие театральных произведений, единичность оркестровых, господство камерно-инструментальных и вокально-хоровых. Особенности пути в музыку (математика), начальный синтез французских традиций (К. Дебюсси, О. Мессиан) с нововенской школой. Развитие творческого пути от интенсивной работы конца 1940-х и в 1950-х гг. к снижению продуктивности, начиная с 1970-х. Радикализм творческих интенций, критика традиционности форм А. Шёнберга и А. Берга, участие в группе П. Шеффера (конкретная и электронная музыка). Характеристика Второй фортепианной сонаты и цикла «Молоток без мастера».

Тема 14. Итальянский авангард второй половины XX века: Л. Ноно, Л. Берио

Л. Ноно. Специфика положения в авангарде: итальянский неореализм 50-х годов и социально-политическая тема в творчестве Л. Ноно, его антифашистская и коммунистическая ориентация в идеологии, радикальная – в творчестве («красный авангардист»). Жанровый корпус: оперы как концентрат тенденций творческих этапов, вокально-инструментальные композиции (в том числе кантаты) с участием акустических и электронных инструментов, оркестровые и камерные произведения в тех же вариантах. Периодизация и эволюция творческого пути: «общеавангардный», «независимый» и поздний («философский») периоды. Преемственность от Шёнберга и самоопределение в модусе «экспрессивного» авангарда, после 1960 г. – разрыв с Дармштадским центром. «Ангажированная» музыка кантат, сочетание глубоких национальных традиций с нововенскими. Усиление революционных интересов в творчестве 1960-70-х годов, электронно-акустические фрески как пролог к опере-действу «Под жарким солнцем любви» (постановка Ю. Любимова, 1975). Новая проблематика («вечные темы») и новая стилистика (сонорика) позднего творчества. Концентрация поздних произведений вокруг оперы «Прометей» (1984) – итогового опуса Ноно.

Л. Берио. Жизнеутверждающе-позитивная доминанта миропонимания и взглядов на искусство. Движение от неоклассицизма через авангардные техники (сериализм и электронная музыка) к синтезирующему типу мышления (близость У. Эко), к отстаиванию естественных музыкальных тембров. Жанровый корпус: музыкальный театр (балет и пять опер-действ), преобладание вокально-инструментальных композиций (в том числе Симфония и Концерт; влияние певицы К. Берберян) с участием акустических и электронных инструментов; небольшое место оркестровых и камерных произведений, специфический жанр «секвенций» для солирующих инструментов. Свобода эстетических позиций, плюрализм стилей, техник и жанров, пристрастие к этимологически первичной семантике названий (Опера, Хор, Симфония). Характеристика Симфонии (1969) и оперного творчества.

Тема 15. Американский авангард: Дж. Кейдж

Американский авангард. Непосредственное влияние А. Шёнберга и ряда его учеников, эмигрировавших в США, а также Э. Кшенека. Проявление додекафонии у членов «американской пятерки» (У. Риггер, Дж. Беккер) и следующей генерации композиторов. Приверженность серийному методу и его концептуальное логико-математическое обоснование М. Бэббиттом. Многоликость и социокультурная обусловленность «американского экспериментализма», опора на концепцию «натурализма» и повседневности: Х. Парч, М. Фелдман, П. Оливерос и др.; «гамеланный» стиль Лу Харрисона. Фестиваль «Американские маверики» (2000) как манифест раскрепощенности творческого сознания.

Д. Кейдж. Экспериментаторская и инвенторская сущность таланта, огромное воздействие на американскую и европейскую музыкальные культуры. Сферы деятельности: композитор, теоретик, поэт и писатель, художник. Идея равнозначности явлений мира и создания музыки из любых звуковых феноменов (влияние живописи Р. Раушенбаха и философии дзен-буддизма). Переосмысление и упразднение феномена «музыкальное произведение» на основе принципа художественного индетерминизма.

Жанровый корпус: преобладание нетрадиционных композиций с нестандартными названиями, наличие квартетных произведений, концертов, опер. Сложность периодизация и эволюции творчества из-за переплетения разнообразных тенденций. Ранний период (1930-е годы): увлечения додекафонией, ударными, хореографическими проектами в сотрудничестве с М. Каннингемом, начало использования внемузыкальных звуков (магнитофонная лента, электронные звучания), техники коллажа, подготовленного фортепиано. Средний период (к. 1940-х–1950 гг.): изучение восточных культур, алеаторика, «пьеса тишины» («4'33″»), метод табличной нотации, идея перформанса. Последний период (1970–92 гг.): разработка хэппенинга и перформанса, пьеса «0′00″» (1960-е гг.), развитие и синтез идей предыдущих периодов, новые приемы индетерминизма, пять «Европер». Нарастающая популярность и влиятельность Кейджа в Европе и Азии.

Тема 16. Представители немецкого авангарда: К.Х. Штокхаузен, Х. Лахенман

К. Штокхаузен. Ключевая фигура западноевропейского и немецкого «Большого авангарда»: композитор, крупный теоретик и музыкальный философ, дирижер, звукорежиссер, педагог, издатель. Идея нового цикла культурного развития Европы (1950): новый мир – новый язык – новая грамматика. Жанровый корпус: нестандартные оркестровые и вокально-оркестровые композиции, преобладание ансамблевых составов, в том числе с электроникой, вершинно-синтезирующее значение оперной гепталогии «Свет» (1977 – 2003). Периодизация и эволюция творчества как восхождение от поствебернианского авангарда к новой философии музыки: сериализм, электронная музыка и алеаторика (1950-сер.60-х гг.), «Weltmusik», интуитивная, ритуально-медитативная и космическая музыка (к. 1960-70-е гг.). Понимание музыки как формы космической вибрации, композитора – как ее транслятора, стремление к трансцендентному и к «мировой музыке». Имманентная связь с традицией немецкого мироосмысления, в частности, с немецким романтизмом, с идеями древнефилософских учений. Создание специальной формульной и мультиформульной техники музыкального языка. Характеристика «Kreuzspiel», «Гимнов» и гепталогии «Свет».

Х. Лахенман. Эволюция творчества и музыкального языка. Основные сочинения и индивидуальные завоевания; вклад в современную немецкую музыку.

Тема 17. Польская школа: В. Лютославский, К Пендерецкий

В. Лютославский. Преемник Шимановского по ценностным ориентациям, лиризму и синтезирующей основе дарования. Сферы деятельности, роль исполнительской (фортепиано, дирижирование) и музыкально-общественной. Жанровый корпус и его инструментальная доминанта. Периодизация и плавная эволюция творчества: неофольклоризм, синтезирующийся с необарокко (1940–55 гг., кульминация – Концерт для оркестра); авангардный период, индивидуальное преломление техник (сер. 1950-х–сер. 1970-х, Книга для

оркестра); лирико-романтический период (1976–1994, Концерт для фп. с орк., 3 и 4 симфонии). Гармония различных тенденций, комплексный тип музыкального мышления, метод соединения диатонических и гемитонно-атональных линий, «контролируемая алеаторика» как элемент «драматургии цели». Математическая парадигма метода Лютославского-симфониста, концепционность, тяготение к крупным формам (воздействие А. Русселя), «монументальный неоклассицизм».

К. Пендерецкий – один из лидеров западноевропейской музыки второй пол. XX в. Сферы деятельности, значение педагогической и дирижерской. Жанровый корпус, его универсальность; выделение двух линий на начальном этапе – концертной (инструментальная) и монументальной (театр, хор), нарастание симфонической сферы в позднем периоде (8 симфоний). Периодизация и эволюция творчества: период авангардных экспериментов (1958–62, серийность, сонористика, метод полифонии звуковых пластов, электронно-акустическая музыка, кульминация – «Флюоресценции»), период синтеза (1962–73, итог – симфония № 1), неоромантизм и неоэкспрессионизм (после, 1973 г., 2-я «Рождественская симфония», скрипичный концерт, оперы «Потерянный рай» и «Черная маска»). Масштабность тематики: жизнь Вселенной и «природа звучаний», библейские и духовно-христианские сюжеты. Психологическая многосложность концепций, связь исповедальности с преобразованием мелоса, органика национального и универсального начал стиля.

Тема 18. Поставангардные тенденции развития зарубежной музыки последней трети XX столетия

Историко-художественный контекст. Переоценка ценностей и аксиологический релятивизм культурной картины мира, антитеза новационности и исторической итоговости данного этапа в макроцикле европейской культуры. «Кризис культуры текста» (А. Соколов) – исток разнонаправленных художественных тенденций. Неоавангард как экспериментальная игра с онтологией искусства, с актом созидания, с феноменом произведения, с традицией; использование техники и действенно-ритуальных ситуаций. Постмодернизм как господствующая культурно-художественная парадигма после 1968 г. (Ж. Деррида, Р. Рорти, У. Эко, М. Павич и др.), его фундаментальные принципы и мифологемы, методы стилевого плюрализма, эклектики, тотальной цитатности.

Влиятельные тенденции развития визуальных искусств. Гиперреализм, или «острофокусный реализм», оппонирующий поп-арту и развивающий идеи сюрреализма с помощью фототехники. Пред-минимализм: опыты живописной монохромии и простейшей скульптурной геометрии, «концептуальные перформансы» поп-арта, первичные структуры оп-арта как попытки возвращения к исходным прообразам, простоте архетипов. Трансавангард – итальянский вариант неоэкспрессионизма, получивший общеевропейское признание: техника станковой масляной живописи, экспрессивная фигуративность, яркость колорита, обширность историко-культурных ассоциаций.

Широкая художественная рецепция внеевропейских культур с преобладанием интереса к дальневосточным (дзен-буддизм, медитативные практики; «Махабхарата» в пост. П. Брука, 1998).

Музыкальная культура. Продолжение авангардных тенденций, преобладание сонористики, закрепление электронной музыки и развитие персональных композиторских студий. Типично американские методы коллажа, пространственности, микстмедиа и мультимедиа; инструментальный театр (Дж. Крам), мультимедийный театр (Х.Парч, М.Манк).

Поставангардные тенденции. Расцвет полистилистики как музыкального аналога постмодерна, идея «новой сложности» в творчестве разных композиторов («Сатирикон» Б. Мадерны), свобода стилистических синтезов (поворот «от Веберна к Малеру»). Философско-религиозная проблематика, в том числе восточного генезиса, и поставангардные космогонии (О. Мессиан, К. Пендерецкий, Л. Ноно, К. Штокхаузен, Ф. Гласс). Идея «новой духовности», традиции литургических жанров (реквиемы, пассионы, мессы).

Возрождение «новой простоты» и широкое развитие минимализма (Ла Монт Янг,

Ф. Гласс, Т. Райли, С. Райх) как альтернативы серийности и алеаторике, его выход из андерграунда, минималистская техника в оперных и концертных жанрах и их успешные исполнения (оперная трилогия Ф. Гласса). Обращение к внеевропейским истокам (гагаку, гамелан, рага), магия репетитивных техник (медитативность, статика, суггестия). Синтез традиций О. Мессиана и минимализма у З. Краузе и Т. Сикорского.

Новейшие веяния в западноевропейской музыке 80-х – 90-х годов, их корреляция с «новой сентиментальностью» постмодернизма. Немецкий «Молодой авангард» (В. Рим, М. Троян, В. фон Швайниц и др.). Неоромантизм, возрождение его эмоционализма, лексики, грамматики (М. Тутино, В. Котоньский, В. Рим, «песенная опера» М. Кагеля, Трио-оммаж Брамсу Д. Лигети). Восстановление линии «романтизм – поздний романтизм – экспрессионизм». Неотрадиционализм (цикл «Традиция» Д. Шнебеля), возвращение масштабных концепций, в том числе симфонических (К. Пендерецкий, В. Лютославский, В. Рим, Д. Рочберг), классических жанров и форм (Фортепианный концерт де Фриза, оперы-буффа М. Трояна и Х.В. Хенце).

Общие итоги. Универсализм художественных концепций и интернациональность духовно-религиозных поисков, причастность к традициям мировой культуры (Восток и Запад), стремление к целостности художественных мироконцепций; проект ЮНЕСКО «Музыкальный атлас мира». Трактовка культовых музыкальных жанров в контексте идей Вселенской Соборности и вечных истин. Заглавная тенденция Синтеза в искусстве последних лет XX столетия в содержательном и в языковом отношении, ее сочетание с разновекторностью и открытостью художественного поиска.

5. Самостоятельная работа

Семинарские занятия

По предложению преподавателя и по выбору магистрантов – подготовка ознакомительных сообщений в жанре творческого портрета того или иного композитора с обязательным прослушиванием его произведений и последующим обсуждением их с педагогом на занятии. Круг обсуждаемых вопросов: историко-художественный контекст произведения, его композиция, драматургия, тематика и образность, стилевое и звукотехническое новаторство автора в контексте стилевых направлений и тенденций времени.

Список примерных тем рефератов – в конце программы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература

Основная литература

1. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т.Н. Левая. СПб., 2005.
2. Музыка из бывшего СССР. Вып. 1. М., 1994; Вып. 2. М., 1996.
3. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. М., 2010.
4. Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века. М., 1997.
5. Русские композиторы. История отечественной музыки в биографиях ее творцов / Сост. и науч. ред. Л.А. Серебрякова. Челябинск: «Урал ЛТД», 2001.
6. Теория современной композиции / Отв. ред. В.С. Ценова. М., 2005..
7. Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., 2002.

Монографии, сборники статей

1. Байер К. Репетитивная музыка // Советская музыка. – 1991. – № 1.
2. Григорьева Г. Николай Сидельников. М., 1986.
3. Девятова О.Л. Художественный универсум композитора Сергея Слонимского: Опыт культурологического исследования. Екатеринбург, 2003.

4. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. М., 1991.
5. Катунян М. Минимализм и репетитивная техника // Теория современной композиции. М., 2005.
6. Клочкова Е.В. Библейские симфонии Алемдара Караманова. М., 2005.
7. Кон.Ю. Яннис Ксенакис; Куницкая Р. Пьер Булез; Акопян Л. Эдгар Варез // XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып.3. М., 2000.
8. Манулкина О. Американские композиторы XX века: Учебное пособие. СПб., 2007.
9. Мартынов В. И. Казус Vita Nova [Текст] / В. И. Мартынов. - Москва : Классика-XXI, 2010
10. Музыкальная культура США XX века [Текст] : учебное пособие для педагогов и студентов вузов, обучающихся по специальности 070111 "Музыковедение" / Л. О. Акопян [и др.]. ; ред. : М. В. Переверзева, М. А. Сапонов, С. Ю. Сигида ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского ; редкол.: М. В. Переверзева (отв. ред.), М. А. Сапонов, С. Ю. Сигида ; [авт. коллектив]. - Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2007.
11. Никольская И. Кш. Пендерецкий: инструментальная музыка, симфонии, оперы: Очерки. – М., 2012.
12. Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Музыкальная академия. – 1992. –№ 4.
13. Савенко С. Музыкальные идеи и музыкальная действительность К. Штокхаузена // Теория и практика совр. буржуазной культуры: Сб.ст. – ГМПИ им. Гнесиных, 1987.
14. Савенко С. Послевоенный музыкальный авангард // Русская музыка и XX век. М., 1997.
15. Селицкий А. Николай Каретников. М., 2003.
16. Советская музыка: проблемы симфонизма и музыкального театра: Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 96. М., 1989.
17. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. М., 1980.
18. Тевосян, А. Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина [Текст] / А. Т. Тевосян ; сост. : Я. Л. Бутовский, Н. Е. Гаврилина ; ред. Г. Г. Белов ; сост. и ред. Я. Л. Бутовский и Н. Е. Гаврилина ; отв. ред. Г. Г. Белов. - Санкт-Петербург : Композитор, 2009
19. Уфимцева Е. XX век в музыке Запада. Пути эволюции. Перспективы. Екатеринбург, 2003. (Главы VII, VIII.), Ухов Д. Филип Гласс, Альберт Эйнштейн и другие // Музыкальная академия. – 1992. – № 3.
20. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
21. Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдуллина. М., 1996.
22. Холопова В.Н., Чигарева Е.И. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990.
Штокхаузен К. «Подобно свободной естественной науке»; «Дышать воздухом иных планет» // Советская музыка. – 1990. – № 10.

4.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

компьютеры,
проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
экран

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://notes.tarakanov.net/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.scorser.com/
http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения в лекционном курсе – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции. Основная цель лекции заключается в том, чтобы сообщить новые знания, вызвать у магистрантов интерес к новой теме и сформировать у них основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

6. глубоко изучить содержание предмета;
7. выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
8. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний использовать помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
9. подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК и в Интернет-ресурсах.

Семинарские (или практические) занятия. Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию слухового и аналитического опыта в освоении современной музыки, умения мыслить, рассуждать, оценивать ее в контексте отечественных и мировых художественных процессов, а также – оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить музыкальные и учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- провести консультацию по вопросам подготовки к семинару, по музыкальному и теоретическому материалу.

Руководство самостоятельной работой магистрантов.

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

5.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видео- материалами и др.

Формами практической самостоятельной работы магистранта, позволяющими ему углубленно освоить разделы дисциплины «Современная музыка», являются устный доклад на семинаре и письменный *реферат*.

Рекомендуемый план реферата:

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) обзор литературы по теме и постановка своих задач; 3) изложение результатов проведенной работы и выводы; 4) библиография.

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

Для получения *зачета* необходима хорошая посещаемость, ибо целью занятий в курсе «Современная музыка» является не только приобретение знаний, но и накопление слухового опыта освоения и анализа современной музыки, сложной для восприятия и понимания. Второе условие получения зачета – подготовка под руководством преподавателя доклада (докладов) о творчестве одного или нескольких современных композиторов. Предусмотрено также написание реферата по одной из тем курса на основе предлагаемой литературы.

Примерные темы рефератов

1. Отечественная музыкальная культура последней трети XX века: основные тенденции развития.

2. «Фольклорное направление» в отечественной музыке последней трети XX века и его наиболее крупные представители.

3. Древнерусские традиции в современной отечественной музыке.

4. Отечественный музыкальный авангард «второй волны» и его последующая судьба.

5. Творческие портреты композиторов-«шестидесятников» (на выбор):

   А. Волконский, Р. Щедрин, Б. Тищенко, А. Шнитке, Э. Денисов, Н. Сидельников, С. Слонимский, Э. Артемьев, В. Гаврилин, С. Губайдулина, Б. Чайковский, А. Караманов, Н. Каретников, Ю. Буцко и др.

6. Отечественная музыка на рубеже тысячелетий (1990 – 2010-е гг.): основные тенденции развития.

7. Эпоха «*POST*» и проблематика авторских стилей в отечественной музыке постсоветского периода.

8. Творческие портреты современных отечественных композиторов (на выбор): В. Мартынов, А. Чайковский, В. Тарнопольский, В. Кобекин, К. Волков, А. Ларин, Ю. Каспаров и др.

9. История западноевропейского авангарда: Дармштадтские курсы новой музыки.

10. Лики и стили Джона Кейджа: история американского авангарда.

11. Лидеры американского минимализма: Ф. Глас, С. Райх, Т. Райли, Ла Монт Янг (творческий портрет на выбор).

12. К.Х. Штокхаузен и его путь в современной немецкой музыке.

13. Персоны итальянского авангарда: Л. Ноно, Л. Берио (на выбор).

14. П. Булез и его значение во французской и мировой музыкальной культуре: многогранность деятельности.

Представители национальных школ европейского авангарда. К. Пендер

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра истории и теории исполнительского искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ явлений исполнительского искусства»

для подготовки по направлению
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Бородин Борис Борисович,
профессор, доктор искусствоведения,

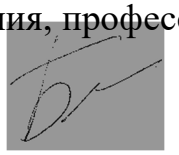
Программа по дисциплине «Анализ явлений исполнительского искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 1 учебного плана.

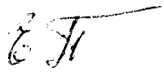
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Бородин Борис Борисович,
доктор искусствоведения, профессор

Проректор по научной работе УГК

_____ проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019
© Бородин Б.Б., 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины……

2. Требования к уровню освоения дисциплины……...

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля…….

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы…….

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы…….

4. Содержание курса……

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...

5.1. Литература……..

5.2. Материально-техническое обеспечение……..

6. Методические рекомендации……...

6.1. Методические рекомендации преподавателям……

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы……..

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций……..

7.1. Вопросы для осуществления проектной деятельности (в виде собеседования)……

7.2. Требования и методические рекомендации для исследовательской работы (в письменном виде)……

7.3. Требования к составлению доклада или сообщения (предзащита - зачет)……..

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВПО – обеспечение качественной подготовки будущих магистров к профессиональной деятельности, формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Дисциплина «Анализ явлений исполнительского искусства» является закономерным продолжением, расширением и обобщением курсов истории исполнительства и истории исполнительских стилей по соответствующим направлениям и профилям предшествующей магистратуре подготовки.

Цель изучения дисциплины – формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка её оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Данная дисциплина призвана обеспечить возможность *практического* применения обучающимися значительного массива теоретических знаний в сфере истории и теории исполнительства, как ранее освоенных, так и вновь получаемых ими в процессе продолжения учёбы. Сферами практического применения формируемых навыков являются педагогическая, экспертная, научная и административная виды деятельности.

Центральными объектами изучения, объединяющими содержание дисциплины, является фигура музыканта-исполнителя и художественный результат его деятельности, рассматриваемые в различных ракурсах.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа учащегося, а также контрольных мероприятий по изучаемому материалу. Практические навыки профессионального эстетико-стилистического анализа явлений исполнительского искусства формируются у обучающихся в процессе инициируемого преподавателем коллективного обсуждения интерпретаций, воспринятых в концертной обстановке или в виде записей. Важнейшую роль в развитии данных навыков играет опора на принцип историзма в экспертной оценке конкретной трактовки музыкального произведения, а также овладение сравнительным методом при анализе различных интерпретаций одного и того же сочинения.

В ходе освоения основного материала курса также предполагаются самостоятельные (внеаудиторные) контакты магистрантов с явлениями музыкально-исполнительского искусства в самых различных его формах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль усвоения материала в форме диалога на семинаре, промежуточный контроль в форме зачета, выставляемого по итогам работы магистрантов на семинарах и в результате оценки реферата по пройденной тематике или развёрнутых рецензий на концерты и записи. Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по утверждённым билетам.

Задачи курса:

– формирование у будущих магистров целостного представления о месте и роли исполнителя в музыкальном процессе;

– освоение обучающимися теоретических основ интерпретации музыкального текста;

– овладение ими методами слуховой экспертизы и сравнительного анализа;

– совершенствование у них навыков вербализации и аргументированного изложения собственных впечатлений;

– усвоение ими эффективных приёмов использования ресурсного обеспечения научных исследований, поиска и обработки научных данных в области исполнительского искусства.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Магистрант, освоивший дисциплину «Анализ явлений исполнительского искусства», должен обладать следующими компетенциями:

общепрофессиональными:

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– 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;

Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– 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.

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.

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.

профессиональными:

ПК-1. 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 терминолексикой;
- методами музыковедческого анализа;
- навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
- основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
- информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е.

Вид учебной работы	Количество часов по семестрам	
	I семестр	II семестр
Аудиторные занятия (всего) в том числе:	36	34
Лекции	34	30
Семинары	2	4
Самостоятельная работа магистрантов (всего)	54	56
Виды промежуточного контроля	зачёт	экзамен
Всего часов на дисциплину	180	90	90

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных		Самостоятельных
			лекций	сем.	
I семестр					

Раздел 1.	**Теоретические основы интерпретации музыкального текста**	**45**	**18**		**27**
1.1.	Понятие музыкального текста	8	2		6
1.2.	Структурные уровни музыкального текста	8	4		4
1.3.	Музыкальный язык и музыкальная речь	8	2		6
1.4.	Текст и произведение	8	4		4
1.5.	Текст как процесс	6	2		4
1.6.	Музыкальный текст и семантика	7	4		3
Раздел 2.	**Интерпретация**	**46**	**16**	**2**	**28**
2.1.	Понятие интерпретации	8	4		4
2.2.	Интерпретация как процесс	8	2		6
2.3.	Объективное и субъективное в интерпретационном процессе	8	4		4
2.4.	Функции интерпретатора	8	2		6
2.5.	Интерпретация музыкального произведения как художественный результат	6	2		4
2.6.	Исполнительский текст и формы его существования	8	2	2	4
Итого:		**90**	**34**	**2**	**54**
II семестр					
Раздел 3.	**Музыкальное исполнительство как вид художественной деятельности**	**44**	**16**	**1**	**27**
3.1	Предпосылки формирования феномена музыкального исполнительства	8	2		6
3.2.	Музыкально-исполнительское искусство как результат дифференциации художественного сознания	7	3		4
3.3.	Формы музыкального исполнительства	6	2		4
3.4.	Основные исторические практики музыкального исполнительства	8	4		4
3.5.	Исполнительская практика XX столетия	8	2		6
3.6.	Основные тенденции в современном исполнительском искусстве	7	3	1	3
Раздел 4.	**Методология анализа явлений исполнительского искусства**	**45**	**14**	**3**	**28**
4.1.	Принцип целостного анализа явлений исполнительского искусства	7	2	1	4
4.2.	Принцип историзма в анализе явлений исполнительского искусства	8	2		6
4.3.	Категория стиля в исполнительском искусстве	8	3	1	4

4.4.	Основные профессиональные критерии анализа интерпретации	8	2		6
4.5.	Объективное и субъективное в анализе явлений исполнительского искусства	7	2		4
4.6.	Практическое применение навыков анализа явлений исполнительского искусства	8	3	1	4
Итого		**90**	**30**	**4**	**56**
Общая трудоёмкость		**180**	**70**		**110**

4. Содержание курса

I семестр

Раздел 1. Теоретические основы интерпретации музыкального текста

1.1. Понятие музыкального текста.

Текст как междисциплинарная проблема. Теория текста в исторической перспективе. Понятие текста в семантике и семиотике. Интертекстуальность. Текст, гипертекст и метатекст. Текст как связный, структурированный знаковый комплекс. Процесс текстообразования. Понятие деривации. Отличие музыкального текста от текста литературного. Музыкальный текст как организованная звуковая последовательность. Формы существования музыкального текста: потенциальная (нотный текст композитора), актуальная (в процессе реального исполнения), ментальная (сохраняемая внутренним слухом исполнителя и слушателя). Свойства музыкального текста: целостность, связность, структурность, осмысленность, семантичность.

1.2. Структурные уровни музыкального текста.

Понятие структуры. Структура и системность. Музыкальный текст как структура. Виды знаковых систем. Текст и нотная запись как иконическая знаковая система. Означаемое и означающее в нотном тексте. Система репрезентативных отношений между звуковой и графической знаковыми системами. Единство музыкальной структуры и иконической записи: креативный и перцептивный аспекты. Стабильные и мобильные элементы нотного текста. Музыкальный текст как объект прочтения и истолкования. Музыкальный текст с точки зрения герменевтики. Музыкальный текст как репрезентант стиля. Единицы текста. Грамматический уровень музыкального текста. Синтаксический уровень музыкального текста. Семантический уровень музыкального текста. Единицы музыкального текста. Отношения единиц музыкального текста. Отношения аксиоматического уровня: тождество и контраст; сходство и различия. Отношения языкового уровня: грамматическая форма, грамматическая функция. Текст и контекст.

Вопросы для самостоятельного изучения: Что такое знаковая система? Эволюция нотной записи. Исторические условности в графической фиксации нотного текста. Проблема подлинника музыкального произведения.

1.3. Музыкальный язык и музыкальная речь.

Музыкальный текст как звуковая последовательность, построенная по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального языка. Язык как порождающая система абстрактных возможностей. Коммуникативная функция музыкального языка. Грамматика музыкального языка и её нормативность. Музыкальный текст как акт музыкальной речи. Строение музыкальной речи. Операционный и результативный аспекты музыкальной речи. «Своё» и «чужое» в музыкальной речи. Типовое и индивидуальное. Свойства музыкальной речи: стихийность образования, внесознательная форма функционирования, вероятностная форма организации, тенденция к самоорганизации.

1.4. Текст и произведение.

Категория нотного текста. Исторические причины возникновения нотной записи. Становление системы нотного письма. Знаковая фиксация творческого процесса музыкального мышления музыканта. Нотный текст как нехудожественная материальная знаковая система, как некий код, несущий в себе конкретную последовательность связанных во времени и пространстве интонаций, ритмических рисунков, тембров, приемов артикуляции, динамики. Феномен произведения в философской и эстетической литературе (Р. Барт, Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев). Онтологический статус музыкального произведения, формы его существования (графическая, акустическая, ментальная). Музыка как предмет

логики. Феномен «опусной музыки». Музыкальная форма и композиция. Основные принципы музыкальной композиции и их исторические разновидности. Строение музыкального произведения. Принцип симметрии в музыкальной композиции. Содержание музыкального произведения и композиция. Понятие музыкальной фактуры. Виды музыкальной фактуры в исторической перспективе. Функции композиции и композиционные функции.

Вопросы для самостоятельного изучения: Концепция музыки А.Ф. Лосева в его книге «Музыка как предмет логики». В чём проявляется нетождественность музыкального текста и произведения? Историко-стилевые особенности нотации. Эволюция музыкальной фактуры с точки зрения музыканта-исполнителя.

1.5. Текст как процесс.

Концепции времени в различные эпохи и их воздействие на принципы построения музыкальной формы. «Время циклическое» и «время векторное». Время реальное и художественное. Музыкальная форма как процесс и как кристалл. Процессуальность в музыкальном искусстве европейского направления. Концепция Б. Асафьева: «музыкальная форма как процесс». Музыкальное произведение как целостная динамичная структура, её развёртывание во времени. Понятие развития в музыкальном произведении. Музыкальная драматургия. Понятие кульминации. Виды кульминаций. Итог развития, различные виды завершения музыкального произведения.

1.6. Музыкальный текст и семантика.

Задача музыкальной семантики – определение качества и специфики значений текстовых структур. Семантика – явление определённой культуры. Отношение между структурами и их значением. Отношения отношений. Музыкальное и внемузыкальное в музыке. Музыкальное мышление. Системное значение звука как психологический феномен. Семантика интонации. Уровни музыкальной формы: семантический аспект. Античные концепции «мусического искусства». Пифагореизм. Музыка — звучащее число. Аполлоническое и дионисийское в музыке. Музыка как воплощение «мировой гармонии» и музыка как стихия. Процесс освобождения музыкального искусства от прикладных функций. Формирование пространственно-временных представлений в музыкальном искусстве. Тенденция к семантической конкретизации музыкальное языка. Барочная «теория аффектов». Классицистское стремление к нормативности. Романтическая концепция музыки как «языка чувств». Программность в музыке – скрытая и явная. «Абсолютная музыка». Индивидуализация музыкального языка и проблема коммуникативности искусства.

Вопросы для самостоятельного изучения: Историчность семантики. Музыкальный текст с точки зрения семантики. Исторический процесс формирования устойчивых семантических единиц музыкального языка. Отражение явлений окружающей жизни в музыке.

Раздел 2. Интерпретация

2.1. Понятие интерпретации.

Интерпретация музыкального произведения как творческий процесс. Проблема взаимоотношения композиторского и исполнительского начал в музыкальном искусстве. Историчность понятия интерпретации. Границы интерпретации. Вариантная множественность исполнения, её предпосылки. Приблизительность и условность нотной записи – как недостаток и как достоинство, оставляющее пространство для индивидуальных трактовок. Индивидуальный характер прочтения исполнителем нотного текста. Объективная общность, присущая всем исполнительским прочтениям нотного текста, благодаря которой слушатель в различных интерпретациях узнает одно и то же сочинение. Две стороны исполнительского процесса – содержательная и техническая, их относительная автономность и взаимосвязь. Стиль и стилистика в интерпретации. Объективные и субъективные критерии качества интерпретации.

Вопросы для самостоятельного изучения: Музыкальное исполнительство как вид творчества. Мобильные и стабильные компоненты нотного текста, их соотношение в различные исторические эпохи. Нотация и интерпретация как два взаимодополняющих уровня познания произведения. Историко-аналитический и интуитивный путь изучения музыкального произведения.

2.2. Интерпретация как процесс.

Стадии воплощения исполнительского замысла. Формирование представлений о произведении (изучение уртекста и редакций, ознакомление с интерпретациями изучаемого произведения, других сочинений данного автора). Художественные средства исполнителя. Исполнительские нюансы: дополняющие, смещённые, параллельные, заменяющие. Формообразующая динамика. Динамическая нюансировка. Ритм формы. Ритмическая нюансировка. Агогика. Исполнительская режиссура. Внешняя

пластическая выразительность исполнителя как дополнительный фактор воздействия на аудиторию. Репетиция как объект научной рефлексии. Исполнительский акт. Влияние личности исполнителя, его тезауруса, особенностей психики, темперамента, технической оснащенности на конечный исполнительский результат.

2.3. Объективное и субъективное в интерпретационном процессе.

Условный характер и недостаточность нотного текста для полноценного раскрытия образно-содержательного плана сочинения. Художественно-исторический контекст произведения и контекст его исполнения. Изучение исполнительской практики данного стиля. Значение авторских и редакторских ремарок в создании исполнительской концепции произведения. Музыкальное произведение как наслоения смыслов, которые исполнитель расшифровывает в процессе научно-музыковедческого, эмоционально-художественного и пианистического познания текста. Уртекст и редакции. Основные типы редакций: 1) текстологическая-исследовательская, факсимильная (уртекст) , 2) исполнительская, 3) педагогическая (инструктивная). Их особенности. Субъективность уртекстов, ограниченных исследовательской позицией редактора. Исполнительская редакция как документальная фиксация особенностей интерпретации видного музыканта прошедшей эпохи. Педагогическая редакция – это опыт видных музыкантов-исполнителей и педагогов, сконцентрированный в условных обозначениях музыкального нотного текста. Необходимость поправок на современность при использовании педагогических редакций прошлых эпох.

Вопросы для самостоятельного изучения: Объективные и субъективные факторы в интерпретации. Значение уртекстов, основанных на авторских рукописях и прижизненных изданиях для изучения исполнительского стиля эпохи. Исполнительские традиции, их значение в индивидуальной исполнительской практике. Достоинства и недостатки педагогических редакций.

2.4. Функции интерпретатора

Роль музыканта-интерпретатора в различные исторические эпохи. Социальные функции интерпретатора: просветительская, коммуникативная, репрезентативная, рекреативная, гедонистическая. Художественные функции интерпретатора: культуротворческая, эвристическая, функция сохранения художественных традиций, функция самовыражения. Служебные функции: служение искусству, служение автору, служение публике, служение собственной карьере. Концертная программа как индивидуальный опыт историко-культурного мышления. Концертная практика как живая звучащая история музыкального искусства. Исполнитель и публика в исторической перспективе.

2.5. Интерпретация музыкального произведения как художественный результат

Замысел композитора и замысел интерпретатора: проблема взаимодействия. Убедительность трактовки как эстетическая проблема. Новаторство в исполнительском искусстве. Интерпретация как инвариант, ментальная концепция, раскрывающаяся в конкретных исполнительских актах. Исполнительский образ произведения. Исполнительский эскиз. Исполнительская гипотеза. Исполнительская форма произведения. Специфика достижения художественного результата в ансамблевых формах исполнительства. Индивидуальность и коллектив. Роль лидера в коллективных формах исполнительства. Проблема авторства. Социальные, экономические и психологические предпосылки нетрадиционных прочтений классики. Особенности интерпретационного процесса в музыкальном театре. Фиксация художественного результата исполнительского процесса.

2.6. Исполнительский текст и формы его существования

Понятие исполнительского текста, его стабильные и мобильные компоненты. Исполнительский текст, формирующийся в процессе изучения произведения. Исполнительский текст, возникающий в процессе исполнительского акта. Исполнительский текст, образующийся в процессе слушательского восприятия. Исполнительский текст, существующий в воспоминании слушателя. Поэтика музыкального видеофильма. Исполнительский текст, зафиксированный в нотном тексте (редакции, транскрипции). Исполнительский текст, зафиксированная в аудио и видеозаписи. Роль звукорежиссёра в создании звукового образа произведения. Необходимость играть на запись иначе, чем в публичном концерте. Настроения и ожидания слушателей в концертном зале, их внимание к артисту и исполняемой им музыке. Рассеянность слушательского внимания при просмотре записи исполнения; возможность многократного прослушивания, при которой в исполнении ничего не меняется и ясно запечатлены все достоинства и недостатки интерпретации. Особая важность присутствия ясной и яркой исполнительской идеи при исполнении на запись. Недопустимость технических погрешностей. Технические ограничения звукозаписи, например, усреднение динамического уровня. Технологические возможности улучшения параметров реального исполнения.

Примерные темы для семинарского занятия: Исполнительский текст как объект рефлексии.

Исполнительский текст и музыкальная режиссура. Звукозапись как документ, фиксирующий особенности исполнения, который можно анализировать. Положительные и отрицательные влияния эталонных записей на исполнительскую и педагогическую культуру современности.

Раздел 3. Музыкальное исполнительство как вид художественной деятельности

3.1. Предпосылки формирования феномена музыкального исполнительства.

Специфика музыкального искусства, обуславливающая необходимость в исполнителе. Импровизации и работа композитора. Историческая обусловленность появления понятия «музыкальное произведение» в эпоху Ренессанса. Разделение процессов создания музыки и ее исполнения в Новое время. Знаковая фиксация творческого процесса музыкального мышления музыканта. Дифференциация функций композитора и исполнителя музыкального произведения: композитор-исполнитель и исполнитель-композитор. Статус музыки и музыкального исполнительства в исторической перспективе. Прикладное и самостоятельное значение музыкального исполнительства. «Преподносимое» искусство. Триада «композитор – исполнитель – слушатель».

3.2. Музыкально-исполнительское искусство как результат дифференциации художественного сознания

Обособление исполнительства как относительно самостоятельного вида художественной деятельности: социальные и художественно-эстетические предпосылки. Синкретическое «мусическое искусство» античности. Античные агоны как свидетельство наличия специальных критериев оценки исполнительского искусства. Две линии формирования профессионального исполнительского искусства: сакральная и бытовая. Роль индивидуальности и индивидуализма в процессе обособления музыкального исполнительства в относительно самостоятельный вид художественной деятельности. Понятие виртуозности и её исторические разновидности. Средние века – этический тип виртуоза, выполняющий сугубо служебные функции. Ренессанс – эстетический тип виртуоза. Барокко и классицизм – виртуоз как универсальный музыкант, выполняющий целый ряд смежных обязанностей. Романтизм – трансцендентный виртуоз, порой с оттенком демонизма. XX век – новая универсальность: виртуоз, сочетающий академическое и неакадемическое направления музыкального искусства. Транскрипция как пример взаимодействия композиторского и исполнительского творчества.

Вопросы для самостоятельного изучения: Понятие профессионализма. Исторические разновидности виртуозности. Музыкально-исполнительские конкурсы: положительные и отрицательные тенденции. Ренессанс и эпоха романтизма – их определяющая роль в становлении музыкального исполнительства. Феномен транскрипции.

3.3. Формы музыкального исполнительства.

Социально-исторические предпосылки появления различных форм музыкального исполнительства. Связь форм музыкального исполнительства с жанровой системой музыки. Классификация форм музыкального исполнительства в зависимости от исполнительского инструментария. Фольклорное исполнительство. Исполнительство любительское и профессиональное. Музыка в церкви. Музыка в салоне. Музыка в театре. Концерт в истории европейской культуры. Индивидуальные формы исполнительства. Коллективные формы исполнительства. Синтетические формы исполнительского искусства: опера, балет, мюзикл. Исполнитель и публика: коммуникативный аспект. Исполнительский ритуал, его историческая и социальная обусловленность. Сольный концерт – наследие эпохи романтизма. Жанр концерта для солиста с оркестром в исторической перспективе: концепции взаимодействия индивидуального и коллективного начал. Специфика концертного и студийного исполнительства.

Вопросы для самостоятельного изучения: Формы музыкального исполнительства в исторической перспективе. Инструментальный фактор в музыкальном исполнительстве. Профессионализм и любительство в исполнительском искусстве. Специфика исполнительской деятельности в музыкальном театре.

3.4. Основные исторические практики музыкального исполнительства

Место исполнительства в деятельности барочного музыканта, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Принципиальные различия между способом нотации и способом исполнения. Элементы импровизации в исполнении. Практика генерал-баса (continuo). Отличительные признаки классического стиля. Иерархичность классицизма. Равновесие индивидуального и всеобщего, объективного и субъективного, принципы музыкальной драматургии струнный квартет, оратория, кантата). Смена типа музыкального мышления. Новые принципы формообразования в музыке. Церковный, театральный и камерный стили. Типизация музыкальных образов и выразительных средств. Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концертной деятельности (сольные

концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и их жанровые разновидности, концертные этюды и т.д.). Расцвет «преподносимых» жанров. Композиции исполнителей-виртуозов 19 в. как образец салонно-виртуозного стиля эпохи романтизма. «Демоническая» виртуозность (Паганини, Лист, А. Рубинштейн) и ее воздействие на аудиторию.

Вопросы для самостоятельного изучения: Исполнительская практика эпохи барокко. Исполнительская практика эпохи классицизма. Исполнительская практика эпохи романтизма.

3.5. Исполнительская практика XX столетия

Антиромантические тенденции в искусстве рубежа 19-20 веков. Специфика выражения символистских, импрессионистских и экспрессионистских стилей в музыкальном искусстве и исполнительстве. Интеллектуализация исполнительского процесса. Исполнитель-исследователь. Формирование направления «исторически информированного исполнительства». Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Связь новой композиторской стилистики с выработкой нового исполнительского стиля. Эволюция трактовки инструментов в традиционных стилевых направлениях. Обогащение виртуозных возможностей, расширение практического диапазона, дифференциация палитры штрихов. Характеристика неоклассической стилистики. Музыкальный авангард 50-70х гг. Новые композиторские техники в связи с трактовкой инструментальной звучности и исполнительской поэтикой. Границы интерпретации: новая исполнительская поэтика в условиях авангарда XX века. Исполнитель в условиях сериального opus'a. Характеристика композиторских техник поставангардного периода (конец 60 – до конца XX в.) в связи с исполнительскими задачами: минимализм, «интуитивная музыка».

3.6. Основные тенденции в современном исполнительском искусстве.

Неакадемические направления в исполнительстве. Сочетание традиционных и новых выразительных средств и приемов. Влияние джазового исполнительства на академическую музыкальную культуру. Влияние внеевропейских музыкальных культур на музыку и исполнительство европейской традиции. Процессы глобализации и исполнительство. Развитие сольного и коллективного музицирования на народных инструментах. Профессионализация сферы народного исполнительства. Проблемы инструментария и репертуара. «Исторически информированное исполнение» (HIP) как проявление историзации исполнительского мышления. Возрождение исторического инструментария и попытки воспроизведения аутентичной манеры исполнительства. Новый тип исполнителя: исполнитель-ученый. Виднейшие «аутентисты» XX века и современные теории «исторического прочтения». Традиционное исполнительство и электроника.

Примерные темы для семинарского занятия: Интегративные процессы в современном исполнительстве. Стилистические направления в джазе. Нетрадиционные системы нотации. Сравнение национальных исполнительских школ (по выбору). Эстетические принципы и поэтика «интеллектуального» исполнительского стиля (персоналии по выбору).

Раздел 4. Методология анализа явлений исполнительского искусства.

4.1. Принцип целостного анализа явлений исполнительского искусства

Понятие целостного анализа. Целостный анализ в исполнительском музыковедении: исторический аспект. Компоненты целостного анализа. Эпоха создания произведения, его историко-культурный контекст. Индивидуальный «почерк» автора. Композиционные особенности произведения, его явная или скрытая программа. Традиции исполнения. «Приращённые смыслы». Художественные принципы исполнителя. Общее и особенное в его трактовке. Степень постижения авторского замысла или его переосмысление. Коммуникативный параметр интерпретации. Модус взаимодействия исполнителя с аудиторией, реальной или воображаемой. Форма существования данного явления исполнительского искусства (непосредственно концертная, трансляционная или зафиксированная на каком-нибудь носителе информации).

Примерные темы для семинарского занятия: Коллективное прослушивание записей выдающихся исполнителей и последующая аналитическая беседа по поводу их интерпретаций (по выбору преподавателя).

4.2. Принцип историзма в анализе явлений исполнительского искусства.

Понятие историзма в искусстве. Принципиальная изменчивость актуального бытия музыкального произведения. Историзм в исполнительском искусстве и особенности его восприятия экспертами и широкой публикой. Основные этапы процесса историзации исполнительского сознания. Принцип историзма в подходе к музыкальному произведению (с точки зрения музыканта-исполнителя и квалифицированного слушателя). Принцип историзма в подходе к явлениям исполнительского

искусства. Концертная практика как звучащая история музыки. «Исторически информированное исполнительство»: границы направления. Исторический инструментарий в современном исполнительстве – за и против. Сравнительный анализ интерпретаций старинной музыки в аутентичной и неаутентичной манере; возможность существования «переходных форм». Историзм и мультимедийные технологии.

4.3. Категория стиля в исполнительском искусстве.

Стиль и стилистика. Формирование понятия исполнительского стиля в теории музыкального исполнительства. Стиль как системное явление. Компоненты стиля: социально-культурный слой; образная сфера; художественные средства. Стиль эпохи. Стиль национальной школы. Стиль художественного направления. Индивидуальный исполнительский стиль. Стиль и традиции. Жанровый стиль и музыкальное исполнительство. Виды взаимодействия авторского и исполнительского стилей: подчинения стилю автора; «сплав стилей»; преобладание стиля исполнителя. Объективные и субъективные критерии стилистической достоверности: конфликт слушательского и исполнительского представлений о стиле. Историческая изменчивость в понимании стилей прошедших эпох. Стилизация в музыкально-исполнительском искусстве. Концепции исполнительских стилей (К. Мартинсен, Д. Рабинович).

Примерные темы для семинарского занятия: Техника исполнителя как компонент его стиля. Стиль и стилизация в исполнительском искусстве. Классицизм и романтизм как стилистические направления в музыкальном исполнительстве.

4.4. Основные профессиональные критерии анализа интерпретации

Высокий уровень владения инструментом как обязательное условие профессионального музыкального исполнительства. Логичность и убедительность исполнительской концепции произведения. Драматургически выверенное построение формы исполняемого опуса, точное выявление его композиционной структуры. Детальная проработка музыкальной фактуры. Развитая культура звукоизвлечения, тонко дифференцированная звуковая палитра. Наличие глубоких представлений о композиторских стилях и художественных особенностях соответствующих эпох. Интеллектуальная и эмоциональная вовлечённость в исполнительский процесс. Высокие коммуникативные качества, проявляющиеся в исполнительском процессе. Значительная эстрадная выдержка, высокие волевые качества, умение донести свой замысел до аудитории.

4.5. Объективное и субъективное в анализе явлений исполнительского искусства.

Сложность разделения объективных и субъективных факторов при восприятии и оценке исполнения. Необходимость преодоления собственного исполнительского опыта при анализе чьей-либо интерпретации. Заключения «Мне нравится» или «Мне не нравится» – не профессиональны. Путь к профессиональному суждению лежит через обретение культуры восприятия. Культура восприятия формируется в процессе накопления и обогащения слушательского опыта, совершенствование умения слушать и слышать. Метод сравнительного анализа интерпретаций и особенности его применения в педагогическом процессе. Метод обобщения при создании исполнительской типологии, определении стилистических особенностей того или иного интерпретатора. Метод слуховой экспертизы – его достоинства и недостатки.

4.6. Практическое применение навыков анализа явлений исполнительского искусства.

Области применения данных навыков: научные разработки по истории и теории исполнительского искусства, музыкальная педагогика, музыкальная журналистика, рецензирование, экспертная, организационная и управленческая деятельность в сфере музыкального искусства. Данные навыки формируются в процессе восприятия и обсуждения явлений исполнительского искусства при корректирующем воздействии преподавателя.

Примерные темы для семинарского занятия: Сравнительный анализ нескольких произведений (по выбору) в различных исполнениях. Рецензирование и обсуждение прошедших концертов. Написание творческих портретов исполнителей, буклетов к аудио и видеопродукции.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Литература

Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998

Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978

Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005

Бородин Б. История фортепианной транскрипции. М., 2011

Бородин Б. Композитор и исполнитель. Пермь, 2001
Вейнгартнер Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63274 — Загл. с экрана
Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 1 – 11. М., 1955-1983
Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века. Л., 1976
Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983
Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1 – 9. М., 1967-1983
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976
Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – Изд. 2-е, стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 432 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // *Лосев А.Ф.* Из ранних произведений. – М., 1990. – С. 195-392
Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66270 — Загл. с экрана
Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. – М., 2003.
Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. – М., 1988
Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М., 1982
Холопова В. Н. Музыка как вид искусства / 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, наука, творчество. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 243 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66261 — Загл. с экрана

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

4. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
5. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
6. ЖК панель с возможностью подключения USB,
7. музыкальный инструментарий.

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

– глубоко изучить содержание предмета;

- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия.

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, беседы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы магистрантов;
- недостатки в работе магистрантов на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов.

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формами практической самостоятельной работы магистранта, позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) являются *реферат и курсовая работа*. Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата либо одной курсовой работы. В качестве альтернативы реферату магистранту может быть предложено задание написать рецензию на недавно прошедший концерт или письменно зафиксировать свои впечатления о прослушанных записях.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

В процессе прохождения курса знания и навыки магистрантов контролируются в форме проектной деятельности (в виде собеседования) и исследовательской работы в письменном виде (зачет). По окончании курса в соответствии с учебным планом проводится экзамен в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов.

7.1. Вопросы для осуществления проектной деятельности (в виде собеседования)

Что такое знаковая система? Эволюция нотной записи; Исторические условности в графической фиксации нотного текста; Проблема подлинника музыкального произведения; Концепция музыки А.Ф. Лосева в его книге «Музыка как предмет логики»; В чём проявляется нетождественность музыкального текста и произведения?; Историко-стилевые особенности нотации; Эволюция музыкальной фактуры с точки зрения музыканта-исполнителя; Музыкальный текст с точки зрения семантики; Исторический процесс формирования устойчивых семантических единиц музыкального языка; Отражение явлений окружающей жизни в музыке; Музыкальное исполнительство как вид творчества; Мобильные и стабильные компоненты нотного текста, их соотношение в различные исторические эпохи; Нотация и интерпретация как два взаимодополняющих уровня познания произведения; Историко-аналитический и интуитивный путь изучения музыкального произведения; Объективные и субъективные факторы в интерпретации; Значение уртекстов, основанных на авторских рукописях и прижизненных изданиях для изучения исполнительского стиля эпохи; Исполнительские традиции, их значение в индивидуальной исполнительской практике; Достоинства и недостатки педагогических редакций. Индивидуальные стилистические характеристики выдающихся исполнителей (по выбору).

Ответы на вопросы должны включать как общие знания, связанные с научно-исследовательской работой, так и конкретные, касающиеся выбранной темы магистранта.

7.2. Требования и методические рекомендации для исследовательской работы (в письменном виде)

Заинтересованность автора в проблеме исследования определяет качество проводимой работы и соответственно дальнейшую успешность защиты реферата. Выбранная тема не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем реферата (24-40 страниц) не позволит раскрыть ее. При определении темы реферата нужно учитывать его информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем.

После определения темы реферата и изучения литературы по избранному вопросу необходимо составить план реферата. *План* – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Формулировка пунктов плана не должна буквально повторять формулировку темы. Черновой вариант плана может в ходе работы дополняться и изменяться.

Составляется план обычно по хронологическому или проблемному принципу. Первый предполагает рассмотрение того или иного явления в его историческом развитии (от прошлого – к настоящему), второй – изучение нескольких проблем и связей между ними. Все пункты плана дословно повторяются в тексте реферата в качестве заголовков разделов. Правильно построенный план служит организующим началом в работе над рефератом, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения.

Во всех рефератах должны быть следующие разделы: **титульный лист**; **содержание**; **введение**; **основная часть** (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы); **заключение**; **библиография**; **приложения** (если есть материал).

Введение реферата состоит из *вступления* (1-2 абзаца, необходимые для начала), обоснования *актуальности* выбранной темы, формулировки *цели* и *задач* реферата и *краткого обзора литературы* по проблеме исследования.

Цель работы должна соответствовать названию; ее можно сформулировать при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Задачи работы чаще всего соответствуют названиям глав и параграфов. Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требует исполнения, разрешения.

Краткий обзор литературы включает перечисление авторов, обращавшихся к близким темам, краткую характеристику основных литературных источников по проблеме исследования, определение уровня разработанности темы в научной и методической литературе.

По объему введение составляет 2-3 страницы.

Основная часть реферата (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы) должна соответствовать теме, полно ее раскрывать. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным. При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:

1. не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме или использовать косвенные формулировки авторской позиции: «Как представляется...», «На наш взгляд...» и т. д.);
2. при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;
3. при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т. е. приводить ссылки.

Для написания реферата используется *научный стиль речи*, который не допускает излишнюю эмоциональность и пристрастность изложения. Позиция автора должна быть непредвзятой, объективно отстраненной.

Также в изложении основного содержания необходимо использовать конструкции, связывающие все основные разделы реферата. Это:

1) переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. Например, *в данной статье автор ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд важных (следующих, определенных, основных, существенных...) вопросов (проблем...);*

2) переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Например, *одним из самых существенных (актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, с нашей точки зрения), является вопрос о...;*

3) переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу.

Например, *в заключение (таким образом) можно сказать...*

При изложении материала в научной работе обычно используется модель: автор + глагол настоящего времени несовершенного вида. Далее перечислим некоторые группы глаголов, употребляемые при реферировании.

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье. Например, *автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).*

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского материала в работе. Например, *автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... (что); автор определяет, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...*

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором. Например, *(кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).*

4. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором. Например, *автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, еще раз) возвращается ... к чему.*

5. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов. Например, *автор делает вывод, приходит к выводу, подытоживает, обобщает, суммирует ... (что).*

В **заключении** реферата формулируются выводы, которые должны соответствовать названию, цели и задачам реферата. Заключение должно содержать основные выводы в сжатой форме; оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения темы.

Объем заключения – около двух страниц.

Рефераты набираются на компьютере в следующем формате: шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный, поля 3 слева и 2 остальные, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,27, автоперенос. Страницы нумеруются. Номер на титульном листе учитывается, но не ставится.

Каждая глава, раскрывающая содержание реферата, должна начинаться с новой страницы. Новый параграф может начинаться с той же страницы, на которой завершился предыдущий, через двойной пробел.

Правила цитирования. Прямая цитата обрамляется кавычками. После кавычек в квадратных скобках указываются две цифры, где первая – номер данного источника в библиографии, вторая – страница, с которой приведена данная цитата (так называемая концевая сноска). Например: «.....» [5. С. 38].

Цитата не дословная (заимствованная мысль) может быть оформлена так: фраза без кавычек, затем в круглых скобках фамилия и инициалы автора, у которого эта мысль заимствована. Например: ..... (Л. Е. Гаккель).

При любом, прямом и непрямом, цитировании нельзя допускать того, чтобы предложение состояло из одной цитаты. Необходимо пояснение: «», – писал такой-то [5. С. 38]; или: Такой-то говорил: «» [5. С. 38]; или: Неоднократно указывалось, что .... (Л. Е. Гаккель).

Библиография оформляется в соответствии со следующими требованиями:

Номер (в строго алфавитном порядке), фамилия и инициалы автора, название книги без кавычек, точка. – Город, год издания. Например:

1. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.

2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967.

Если указывается статья в книге, она оформляется следующим образом:

1.Фейнберг С. Е. Путь к мастерству // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1. – М., 1965. С. 78-127.

В журналах указывается месяц и номер выпуска, в газетах – полная дата.

Москва и Санкт-Петербург указываются сокращенно (М., СПб.), остальные города, в которых изданы книги, – полностью.

В библиографии указываются не только те источники, из которых заимствованы цитаты, но все источники, работа с которыми дала теоретический материал. В целом библиографический список должен включать не менее 25-30 литературных источников.

Приложение помещается после библиографии и включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, нотные примеры, рисунки и т. п. В тексте реферата необходимо делать примечания. Например: … *(см. Приложение 1)*. Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата.

7.3. Требования к составлению доклада или сообщения (предзащита - зачет)

Необходимо заранее подготовить речь выступления в виде доклада или сообщения. Доклад представляет собой изложение самых главных положений реферата, включающих цель и задачи работы, ее актуальность, краткое содержание работы, вывод. Объем доклада – 3 страницы формата А4, шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный.

Зачет по дисциплине проводится в устной и письменной форме. Магистрант должен представить реферат, а также ответить на вопросы по содержанию работы (должен знать основные методы научного исследования, понимать принципы выбора тематики и построения структуры реферата, уметь анализировать литературу по проблеме, знать особенности построения теоретического и практического разделов работы, основные правила оформления и защиты реферата).

В целом, итоговая работа должна удовлетворять следующим требованиям:

1) носить не описательный, а исследовательский характер, т. е. раскрывать способность автора к научному исследованию в выбранной области; порядок изложения материала в работе должен быть подчинен цели исследования, сформулированной автором;

2) содержать самостоятельный анализ и оценку автора научных положений по исследуемой проблематике;

3) грамотно изложена на русском языке и правильно оформлена.

Основными критериями оценки работы являются следующие:

– содержательная часть реферата (актуальность темы, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие выводов решаемым задачам и поставленной цели, степень проработанности и раскрытия темы работы, логичность и последовательность изложения материала, использования научной литературы, научный стиль изложения работы, структура работы и т.п.);

– качество оформления реферата (соответствие требованиям, предъявляемым научной работе);

– представление реферата на предзащите и защите (как держится докладчик, насколько свободно ориентируется в тексте реферата, как реагирует на вопросы и т. п.).

Зачет получает тот магистрант, который владеет первичными навыками научно-исследовательской работы и на высоком уровне демонстрирует перечисленные ранее критерии оценки; соответственно, ***незачет*** получает тот магистрант, который не владеет (или владеет в незначительной степени) первичными навыками научно-исследовательской работы и на слабом уровне демонстрирует перечисленные ранее критерии оценки.

7. 4. Требования к экзамену.

На **экзамене** магистрант должен представить реферат с рецензией, а также подготовить защитное слово в виде доклада.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра истории и теории исполнительского искусства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА
по дисциплине

«Исполнительская интерпретация музыкального произведения»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
БОРОДИН Антон Борисович,
доцент, кандидат педагогических наук

Программа по дисциплине «Исполнительская интерпретация музыкального произведения» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой БОРОДИН Борис Борисович,
доктор искусствоведения, профессор

_ _____

Проректор по научной работе УГК

_____ проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019
© А.Б. Бородин, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины……

2. Требования к уровню освоения дисциплины……...

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля…….

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы…….

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы…….

4. Содержание курса……

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...

5.1. Литература……..

5.2. Материально-техническое обеспечение……..

6. Методические рекомендации……...

6.1. Методические рекомендации преподавателям……

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы……..

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций……..

7.1. Вопросы для осуществления проектной деятельности (в виде собеседования)

7.2. Требования и методические рекомендации для исследовательской работы (в письменном виде)

7.3. Требования к составлению доклада или сообщения (предзащита - зачет)

7.4. Требования к экзамену

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВПО – обеспечение качественной подготовки будущих магистров к профессиональной деятельности, формирование у них универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Дисциплина «Исполнительская интерпретация музыкального произведения» является логичным продолжением, расширением и обобщением содержания курсов истории исполнительства и истории исполнительских стилей по соответствующим направлениям и профилям предшествующей магистратуре подготовки.

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся навыков исполнительской интерпретации, выработка профессионально-эстетических критериев для её оценки в тесной и органичной взаимосвязи с исполнительской практикой.

Изучаемая дисциплина призвана обеспечить возможность *практического* применения будущими магистрами значительного объема теоретических знаний в сфере истории и теории исполнительства, как ранее освоенных, так и вновь приобретаемых ими в процессе продолжения учёбы. Областью практического применения формируемых навыков являются исполнительская, образовательная и научная виды деятельности.

Ключевыми объектами изучения дисциплины являются художественный результат деятельности музыканта-исполнителя и непосредственно сам творческий процесс создания интерпретации музыкального произведения.

Обучение дисциплине предусматривает использование таких традиционных форм организации учебного процесса как лекции, семинары, самостоятельная работа учащихся, а также контрольные мероприятия по пройденному материалу. Формирование практических навыков интерпретации музыкального произведения у обучающихся происходит в процессе коллективного обсуждения различных трактовок исполнений, услышанных на концертах или в записи. Опора на принцип историзма, а также овладение сравнительным методом при анализе интерпретаций одного и того же сочинения играют значительную роль в развитии навыков художественной оценки определенной трактовки музыкального произведения.

Процесс освоения материала курса также предполагает экстраполяцию полученных знаний, умений и навыков на занятия по специальному инструменту и активное их применение в исполнительской практике.

Данной учебной программой предусмотрены следующие виды контроля уровня знаний: проверка качества усвоения учебного материала в форме беседы на семинарских занятиях и осуществление промежуточного контроля в форме зачета. Зачет выставляется по результатам работы магистрантов на семинарах и по итоговой оценке реферата, содержание которого посвящено пройденной тематике или является развёрнутой рецензией на концертные выступления музыкантов или записи их исполнения. Экзамен по утверждённым билетам является видом итоговой аттестации.

Задачи курса:

– освоение магистрантами теоретических основ интерпретации музыкального произведения;

– формирование у обучающихся комплексного представления о роли исполнителя в музыкальном творчестве;

– становление и совершенствование у них навыков выстраивания архитектоники музыкального сочинения;

– овладение будущими магистрами сравнительным методом и принципом историзма при анализе исполнительских концепций;

применение полученных знаний, умений и навыков в исполнительской практике, педагогической и научной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Магистрант, освоивший дисциплину «Исполнительская интерпретация музыкального произведения», должен обладать следующими **компетенциями**:

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– 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;

Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– 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.

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.

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-1. 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 терминолексикой;
- методами музыковедческого анализа;
- навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
- основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
- информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е.

Вид учебной работы	Количество часов по семестрам	
	I семестр	II семестр
Аудиторные занятия (всего) в том числе:	36	34
Лекции	34	30
Семинары	2	4
Самостоятельная работа магистрантов (всего)	55	55
Виды промежуточного контроля	зачёт	экзамен
Всего часов на дисциплину 180	90	90

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных		Самост
			лекц	сем.	
I семестр					
Раздел 1.	**Исполнительское искусство как вид художественной деятельности музыканта**	**45**	**18**		**27**
1.1.	Исторические условия возникновения музыкального исполнительства	8	2		6
1.2.	Исполнительское искусство как следствие дифференциации художественного сознания музыканта	8	4		4
1.3.	Основные формы музыкального исполнительства	8	2		6
1.4.	Исторические практики музыкального исполнительства	8	4		4
1.5.	Практика исполнительства в XX веке	6	2		4
1.6.	Важнейшие тенденции исполнительского искусства в современной культуре	7	4		3
Раздел 2.	**Интерпретация как явление в исполнительском искусстве**	**46**	**16**	**2**	**28**
2.1.	Сущность термина «интерпретация»	8	4		4
2.2.	Исполнительская интерпретация как процесс	8	2		6
2.3.	Субъективное и объективное в процессе интерпретации	8	4		4
2.4.	Роль и основные функции исполнителя-интерпретатора	8	2		6
2.5.	Интерпретация как художественный результат исполнения музыкального произведения	6	2		4
2.6.	Понятие исполнительского текста и ключевые формы его существования	8	2	2	4
Итого:		**90**	**34**	**2**	**54**
II семестр					
Раздел 3.	**Теоретические основы интерпретации музыкального текста**	**44**	**16**	**1**	**27**
3.1	Музыкальный текст как базовое понятие исполнительской интерпретации	8	2		6
3.2.	О структурных уровнях музыкального текста	7	3		4
3.3.	Музыкальный язык и музыкальная речь	6	2		4
3.4.	Текст и произведение	8	4		4
3.5.	Текст как процесс	8	2		6
3.6.	Семантика музыкального текста	7	3	1	3
Раздел 4.	**Методология исполнительской интерпретации музыкального произведения**	**45**	**14**	**3**	**28**
4.1.	Принцип комплексного анализа музыкального произведения	7	2	1	4
4.2.	Принцип историзма в интерпретации музыкального произведения	8	2		6
4.3.	Категория стиля в исполнительском искусстве	8	3	1	4
4.4.	Основные профессиональные компоненты интерпретации музыкального произведения	8	2		6

4.5.	Объективное и субъективное в интерпретации музыкального произведения	7	2		4
4.6.	Навыки интерпретации музыкального произведения и их практическое применение	8	3	1	4
Итого		**90**	**30**	**4**	**56**
Общая трудоёмкость		**180**	**70**		**110**

4. Содержание курса

I семестр

Раздел 1. **Исполнительское искусство как вид художественной деятельности музыканта**

1.1. Исторические условия возникновения музыкального исполнительства.

Специфика музыкального искусства, обуславливающая необходимость в исполнителе. Импровизации и работа композитора. Историческая обусловленность появления понятия «музыкальное произведение» в эпоху Ренессанса. Разделение процессов создания музыки и ее исполнения в Новое время. Знаковая фиксация творческого процесса музыкального мышления музыканта. Дифференциация функций композитора и исполнителя музыкального произведения: композитор-исполнитель и исполнитель-композитор. Статус музыки и музыкального исполнительства в исторической перспективе. Прикладное и самостоятельное значение музыкального исполнительства. «Преподносимое» искусство. Триада «композитор – исполнитель – слушатель».

Вопросы для самостоятельного изучения: Формы музыкального исполнительства в исторической перспективе. Инструментальный фактор в музыкальном исполнительстве. Профессионализм и любительство в исполнительском искусстве. Специфика исполнительской деятельности в музыкальном театре.

1.2. Исполнительское искусство как следствие дифференциации художественного сознания музыканта.

Обособление исполнительства как относительно самостоятельного вида художественной деятельности: социальные и художественно-эстетические предпосылки. Синкретическое «мусическое искусство» античности. Античные агоны как свидетельство наличия специальных критериев оценки исполнительского искусства. Две линии формирования профессионального исполнительского искусства: сакральная и бытовая. Роль индивидуальности и индивидуализма в процессе обособления музыкального исполнительства в относительно самостоятельный вид художественной деятельности. Понятие виртуозности и её исторические разновидности. Средние века – этический тип виртуоза, выполняющий сугубо служебные функции. Ренессанс – эстетический тип виртуоза. Барокко и классицизм – виртуоз как универсальный музыкант, выполняющий целый ряд смежных обязанностей. Романтизм – трансцендентный виртуоз, порой с оттенком демонизма. XX век – новая универсальность: виртуоз, сочетающий академическое и неакадемическое направления музыкального искусства. Транскрипция как пример взаимодействия композиторского и исполнительского творчества.

Вопросы для самостоятельного изучения: Понятие профессионализма. Исторические разновидности виртуозности. Музыкально-исполнительские конкурсы: положительные и отрицательные тенденции. Ренессанс и эпоха романтизма – их определяющая роль в становлении музыкального исполнительства. Феномен транскрипции.

1.3. Основные формы музыкального исполнительства.

Социально-исторические предпосылки появления различных форм музыкального исполнительства. Связь форм музыкального исполнительства с жанровой системой музыки. Классификация форм музыкального исполнительства в зависимости от исполнительского инструментария. Фольклорное исполнительство. Исполнительство любительское и профессиональное. Музыка в церкви. Музыка в салоне. Музыка в театре. Концерт в истории европейской культуры. Индивидуальные формы исполнительства. Коллективные формы исполнительства. Синтетические формы исполнительского искусства: опера, балет, мюзикл. Исполнитель и публика: коммуникативный аспект. Исполнительский ритуал, его историческая и социальная обусловленность. Сольный концерт – наследие эпохи романтизма. Жанр концерта для солиста с оркестром в исторической перспективе: концепции взаимодействия индивидуального и коллективного начал. Специфика концертного и

студийного исполнительства.

1.4. Исторические практики музыкального исполнительства.

Место исполнительства в деятельности барочного музыканта, композитор как интерпретатор собственных сочинений. Принципиальные различия между способом нотации и способом исполнения. Элементы импровизации в исполнении. Практика генерал-баса (continuo). Отличительные признаки классического стиля. Иерархичность классицизма. Равновесие индивидуального и всеобщего, объективного и субъективного, принципы музыкальной драматургии струнный квартет, оратория, кантата). Смена типа музыкального мышления. Новые принципы формообразования в музыке. Церковный, театральный и камерный стили. Типизация музыкальных образов и выразительных средств. Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концертной деятельности (сольные концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и их жанровые разновидности, концертные этюды и т.д.). Расцвет «преподносимых» жанров. Композиции исполнителей-виртуозов 19 в. как образец салонно-виртуозного стиля эпохи романтизма. «Демоническая» виртуозность (Паганини, Лист, А. Рубинштейн) и ее воздействие на аудиторию.

Вопросы для самостоятельного изучения: Исполнительская практика эпохи барокко. Исполнительская практика эпохи классицизма. Исполнительская практика эпохи романтизма.

1.5. Практика исполнительства в XX веке.

Антиромантические тенденции в искусстве рубежа 19-20 веков. Специфика выражения символистских, импрессионистских и экспрессионистских стилей в музыкальном искусстве и исполнительстве. Интеллектуализация исполнительского процесса. Исполнитель-исследователь. Формирование направления «исторически информированного исполнительства». Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Связь новой композиторской стилистики с выработкой нового исполнительского стиля. Эволюция трактовки инструментов в традиционных стилевых направлениях. Обогащение виртуозных возможностей, расширение практического диапазона, дифференциация палитры штрихов. Характеристика неоклассической стилистики. Музыкальный авангард 50-70х гг. Новые композиторские техники в связи с трактовкой инструментальной звучности и исполнительской поэтикой. Границы интерпретации: новая исполнительская поэтика в условиях авангарда XX века. Исполнитель в условиях сериального opus'a. Характеристика композиторских техник поставангардного периода (конец 60 – до конца XX в.) в связи с исполнительскими задачами: минимализм, «интуитивная музыка».

1.6. Важнейшие тенденции исполнительского искусства в современной культуре.

Неакадемические направления в исполнительстве. Сочетание традиционных и новых выразительных средств и приемов. Влияние джазового исполнительства на академическую музыкальную культуру. Влияние внеевропейских музыкальных культур на музыку и исполнительство европейской традиции. Процессы глобализации и исполнительство. Развитие сольного и коллективного музицирования на народных инструментах. Профессионализация сферы народного исполнительства. Проблемы инструментария и репертуара. «Исторически информированное исполнение» (HIP) как проявление историзации исполнительского мышления. Возрождение исторического инструментария и попытки воспроизведения аутентичной манеры исполнительства. Новый тип исполнителя: исполнитель-ученый. Виднейшие «аутентисты» XX века и современные теории «исторического прочтения». Традиционное исполнительство и электроника.

Вопросы для самостоятельного изучения: Интегративные процессы в современном исполнительстве. Стилистические направления в джазе. Нетрадиционные системы нотации. Сравнение национальных исполнительских школ (по выбору). Эстетические принципы и поэтика «интеллектуального» исполнительского стиля (персоналии по выбору).

Раздел 2. **Интерпретация как явление в исполнительском искусстве.**

2.1. Сущность термина «интерпретация».

Интерпретация музыкального произведения как творческий процесс. Проблема взаимоотношения композиторского и исполнительского начал в музыкальном искусстве. Историчность

понятия интерпретации. Границы интерпретации. Вариантная множественность исполнения, её предпосылки. Приблизительность и условность нотной записи – как недостаток и как достоинство, оставляющее пространство для индивидуальных трактовок. Индивидуальный характер прочтения исполнителем нотного текста. Объективная общность, присущая всем исполнительским прочтениям нотного текста, благодаря которой слушатель в различных интерпретациях узнает одно и то же сочинение. Две стороны исполнительского процесса – содержательная и техническая, их относительная автономность и взаимосвязь. Стиль и стилистика в интерпретации. Объективные и субъективные критерии качества интерпретации.

Вопросы для самостоятельного изучения: Музыкальное исполнительство как вид творчества. Мобильные и стабильные компоненты нотного текста, их соотношение в различные исторические эпохи. Нотация и интерпретация как два взаимодополняющих уровня познания произведения. Историко-аналитический и интуитивный путь изучения музыкального произведения.

2.2. Интерпретация как процесс.

Стадии воплощения исполнительского замысла. Формирование представлений о произведении (изучение уртекста и редакций, ознакомление с интерпретациями изучаемого произведения, других сочинений данного автора). Художественные средства исполнителя. Исполнительские нюансы: дополняющие, смещённые, параллельные, заменяющие. Формообразующая динамика. Динамическая нюансировка. Ритм формы. Ритмическая нюансировка. Агогика. Исполнительская режиссура. Внешняя пластическая выразительность исполнителя как дополнительный фактор воздействия на аудиторию. Репетиция как объект научной рефлексии. Исполнительский акт. Влияние личности исполнителя, его тезауруса, особенностей психики, темперамента, технической оснащенности на конечный исполнительский результат.

2.3. Объективное и субъективное в интерпретационном процессе.

Условный характер и недостаточность нотного текста для полноценного раскрытия образно-содержательного плана сочинения. Художественно-исторический контекст произведения и контекст его исполнения. Изучение исполнительской практики данного стиля. Значение авторских и редакторских ремарок в создании исполнительской концепции произведения. Музыкальное произведение как наслоения смыслов, которые исполнитель расшифровывает в процессе научно-музыковедческого, эмоционально-художественного и пианистического познания текста. Уртекст и редакции. Основные типы редакций: 1) текстологическая-исследовательская, факсимильная (уртекст) , 2) исполнительская, 3) педагогическая (инструктивная). Их особенности. Субъективность уртекстов, ограниченных исследовательской позицией редактора. Исполнительская редакция как документальная фиксация особенностей интерпретации видного музыканта прошедшей эпохи. Педагогическая редакция – это опыт видных музыкантов-исполнителей и педагогов, сконцентрированный в условных обозначениях музыкального нотного текста. Необходимость поправок на современность при использовании педагогических редакций прошлых эпох.

Вопросы для самостоятельного изучения: Объективные и субъективные факторы в интерпретации. Значение уртекстов, основанных на авторских рукописях и прижизненных изданиях для изучения исполнительского стиля эпохи. Исполнительские традиции, их значение в индивидуальной исполнительской практике. Достоинства и недостатки педагогических редакций.

2.4. Функции интерпретатора

Роль музыканта-интерпретатора в различные исторические эпохи. Социальные функции интерпретатора: просветительская, коммуникативная, репрезентативная, рекреативная, гедонистическая. Художественные функции интерпретатора: культуротворческая, эвристическая, функция сохранения художественных традиций, функция самовыражения. Служебные функции: служение искусству, служение автору, служение публике, служение собственной карьере. Концертная программа как индивидуальный опыт историко-культурного мышления. Концертная практика как живая звучащая история музыкального искусства. Исполнитель и публика в исторической перспективе.

2.5. Интерпретация музыкального произведения как художественный результат

Замысел композитора и замысел интерпретатора: проблема взаимодействия. Убедительность трактовки как эстетическая проблема. Новаторство в исполнительском искусстве. Интерпретация как инвариант, ментальная концепция, раскрывающаяся в конкретных исполнительских актах.

Исполнительский образ произведения. Исполнительский эскиз. Исполнительская гипотеза. Исполнительская форма произведения. Специфика достижения художественного результата в ансамблевых формах исполнительства. Индивидуальность и коллектив. Роль лидера в коллективных формах исполнительства. Проблема авторства. Социальные, экономические и психологические предпосылки нетрадиционных прочтений классики. Особенности интерпретационного процесса в музыкальном театре. Фиксация художественного результата исполнительского процесса.

2.6. Исполнительский текст и формы его существования

Понятие исполнительского текста, его стабильные и мобильные компоненты. Исполнительский текст, формирующийся в процессе изучения произведения. Исполнительский текст, возникающий в процессе исполнительского акта. Исполнительский текст, образующийся в процессе слушательского восприятия. Исполнительский текст, существующий в воспоминании слушателя. Поэтика музыкального видеофильма. Исполнительский текст, зафиксированный в нотном тексте (редакции, транскрипции). Исполнительский текст, зафиксированная в аудио и видеозаписи. Роль звукорежиссёра в создании звукового образа произведения. Необходимость играть на запись иначе, чем в публичном концерте. Настроения и ожидания слушателей в концертном зале, их внимание к артисту и исполняемой им музыке. Рассеянность слушательского внимания при просмотре записи исполнения; возможность многократного прослушивания, при которой в исполнении ничего не меняется и ясно запечатлены все достоинства и недостатки интерпретации. Особая важность присутствия ясной и яркой исполнительской идеи при исполнении на запись. Недопустимость технических погрешностей. Технические ограничения звукозаписи, например, усреднение динамического уровня. Технологические возможности улучшения параметров реального исполнения.

Примерные темы для семинарского занятия: Исполнительский текст как объект рефлексии. Исполнительский текст и музыкальная режиссура. Звукозапись как документ, фиксирующий особенности исполнения, который можно анализировать. Положительные и отрицательные влияния эталонных записей на исполнительскую и педагогическую культуру современности.

II семестр

Раздел 3. Теоретические основы интерпретации музыкального текста

3.1. Музыкальный текст как базовое понятие исполнительской интерпретации.

Текст как междисциплинарная проблема. Теория текста в исторической перспективе. Понятие текста в семантике и семиотике. Интертекстуальность. Текст, гипертекст и метатекст. Текст как связный, структурированный знаковый комплекс. Процесс текстообразования. Понятие деривации. Отличие музыкального текста от текста литературного. Музыкальный текст как организованная звуковая последовательность. Формы существования музыкального текста: потенциальная (нотный текст композитора), актуальная (в процессе реального исполнения), ментальная (сохраняемая внутренним слухом исполнителя и слушателя). Свойства музыкального текста: целостность, связность, структурность, осмысленность, семантичность.

3.2. О структурных уровнях музыкального текста.

Понятие структуры. Структура и системность. Музыкальный текст как структура. Виды знаковых систем. Текст и нотная запись как иконическая знаковая система. Означаемое и означающее в нотном тексте. Система репрезентативных отношений между звуковой и графической знаковыми системами. Единство музыкальной структуры и иконической записи: креативный и перцептивный аспекты. Стабильные и мобильные элементы нотного текста. Музыкальный текст как объект прочтения и истолкования. Музыкальный текст с точки зрения герменевтики. Музыкальный текст как репрезентант стиля. Единицы текста. Грамматический уровень музыкального текста. Синтаксический уровень музыкального текста. Семантический уровень музыкального текста. Единицы музыкального текста. Отношения единиц музыкального текста. Отношения аксиоматического уровня: тождество и контраст; сходство и различия. Отношения языкового уровня: грамматическая форма, грамматическая функция. Текст и контекст.

Вопросы для самостоятельного изучения: Что такое знаковая система? Эволюция нотной записи. Исторические условности в графической фиксации нотного текста. Проблема подлинника музыкального произведения.

3.3. Музыкальный язык и музыкальная речь.

Музыкальный текст как звуковая последовательность, построенная по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального языка. Язык как порождающая система абстрактных возможностей. Коммуникативная функция музыкального языка. Грамматика музыкального языка и её нормативность. Музыкальный текст как акт музыкальной речи. Строение музыкальной речи. Операционный и результативный аспекты музыкальной речи. «Своё» и «чужое» в музыкальной речи. Типовое и индивидуальное. Свойства музыкальной речи: стихийность образования, внесознательная форма функционирования, вероятностная форма организации, тенденция к самоорганизации.

3.4. Текст и произведение

Категория нотного текста. Исторические причины возникновения нотной записи. Становление системы нотного письма. Знаковая фиксация творческого процесса музыкального мышления музыканта. Нотный текст как нехудожественная материальная знаковая система, как некий код, несущий в себе конкретную последовательность связанных во времени и пространстве интонаций, ритмических рисунков, тембров, приемов артикуляции, динамики. Феномен произведения в философской и эстетической литературе (Р. Барт, Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев). Онтологический статус музыкального произведения, формы его существования (графическая, акустическая, ментальная). Музыка как предмет логики. Феномен «опусной музыки». Музыкальная форма и композиция. Основные принципы музыкальной композиции и их исторические разновидности. Строение музыкального произведения. Принцип симметрии в музыкальной композиции. Содержание музыкального произведения и композиция. Понятие музыкальной фактуры. Виды музыкальной фактуры в исторической перспективе. Функции композиции и композиционные функции.

3.5. Текст как процесс.

Концепции времени в различные эпохи и их воздействие на принципы построения музыкальной формы. «Время циклическое» и «время векторное». Время реальное и художественное. Музыкальная форма как процесс и как кристалл. Процессуальность в музыкальном искусстве европейского направления. Концепция Б. Асафьева: «музыкальная форма как процесс». Музыкальное произведение как целостная динамичная структура, её развёртывание во времени. Понятие развития в музыкальном произведении. Музыкальная драматургия. Понятие кульминации. Виды кульминаций. Итог развития, различные виды завершения музыкального произведения.

3.6. Семантика музыкального текста.

Задача музыкальной семантики – определение качества и специфики значений текстовых структур. Семантика – явление определённой культуры. Отношение между структурами и их значением. Отношения отношений. Музыкальное и внемузыкальное в музыке. Музыкальное мышление. Системное значение звука как психологический феномен. Семантика интонации. Уровни музыкальной формы: семантический аспект. Античные концепции «мусического искусства». Пифагореизм. Музыка – звучащее число. Аполлоническое и дионисийское в музыке. Музыка как воплощение «мировой гармонии» и музыка как стихия. Процесс освобождения музыкального искусства от прикладных функций. Формирование пространственно-временных представлений в музыкальном искусстве. Тенденция к семантической конкретизации музыкальное языка. Барочная «теория аффектов». Классицистское стремление к нормативности. Романтическая концепция музыки как «языка чувств». Программность в музыке – скрытая и явная. «Абсолютная музыка». Индивидуализация музыкального языка и проблема коммуникативности искусства.

Примерные темы для семинарского занятия: Концепция музыки А.Ф. Лосева в его книге «Музыка как предмет логики». В чём проявляется нетождественность музыкального текста и произведения? Историко-стилевые особенности нотации. Эволюция музыкальной фактуры с точки зрения музыканта-исполнителя. Историчность семантики. Музыкальный текст с точки зрения семантики. Исторический процесс формирования устойчивых семантических единиц музыкального языка. Отражение явлений окружающей жизни в музыке.

Раздел 4. **Методология исполнительской интерпретации музыкального произведения**

4.1. Принцип комплексного анализа музыкального произведения

Понятие целостного анализа. Целостный анализ в исполнительском музыковедении:

исторический аспект. Компоненты целостного анализа. Эпоха создания произведения, его историко-культурный контекст. Индивидуальный «почерк» автора. Композиционные особенности произведения, его явная или скрытая программа. Традиции исполнения. «Приращённые смыслы». Художественные принципы исполнителя. Общее и особенное в его трактовке. Степень постижения авторского замысла или его переосмысление. Коммуникативный параметр интерпретации. Модус взаимодействия исполнителя с аудиторией, реальной или воображаемой. Форма существования данного явления исполнительского искусства (непосредственно концертная, трансляционная или зафиксированная на каком-нибудь носителе информации).

Примерные темы для семинарского занятия: Коллективное прослушивание записей выдающихся исполнителей и последующая аналитическая беседа по поводу их интерпретаций (по выбору преподавателя).

4.2. Принцип историзма в анализе явлений исполнительского искусства.

Понятие историзма в искусстве. Принципиальная изменчивость актуального бытия музыкального произведения. Историзм в исполнительском искусстве и особенности его восприятия экспертами и широкой публикой. Основные этапы процесса историзации исполнительского сознания. Принцип историзма в подходе к музыкальному произведению (с точки зрения музыканта-исполнителя и квалифицированного слушателя). Принцип историзма в подходе к явлениям исполнительского искусства. Концертная практика как звучащая история музыки. «Исторически информированное исполнительство»: границы направления. Исторический инструментарий в современном исполнительстве – за и против. Сравнительный анализ интерпретаций старинной музыки в аутентичной и неаутентичной манере; возможность существования «переходных форм». Историзм и мультимедийные технологии.

4.3. Категория стиля в исполнительском искусстве.

Стиль и стилистика. Формирование понятия исполнительского стиля в теории музыкального исполнительства. Стиль как системное явление. Компоненты стиля: социально-культурный слой; образная сфера; художественные средства. Стиль эпохи. Стиль национальной школы. Стиль художественного направления. Индивидуальный исполнительский стиль. Стиль и традиции. Жанровый стиль и музыкальное исполнительство. Виды взаимодействия авторского и исполнительского стилей: подчинения стилю автора; «сплав стилей»; преобладание стиля исполнителя. Объективные и субъективные критерии стилистической достоверности: конфликт слушательского и исполнительского представлений о стиле. Историческая изменчивость в понимании стилей прошедших эпох. Стилизация в музыкально-исполнительском искусстве. Концепции исполнительских стилей (К. Мартинсен, Д. Рабинович).

Примерные темы для семинарского занятия: Техника исполнителя как компонент его стиля. Стиль и стилизация в исполнительском искусстве. Классицизм и романтизм как стилистические направления в музыкальном исполнительстве.

4.4. Основные профессиональные компоненты интерпретации музыкального произведения

Высокий уровень владения инструментом как обязательное условие профессионального музыкального исполнительства. Логичность и убедительность исполнительской концепции произведения. Драматургически выверенное построение формы исполняемого опуса, точное выявление его композиционной структуры. Детальная проработка музыкальной фактуры. Развитая культура звукоизвлечения, тонко дифференцированная звуковая палитра. Наличие глубоких представлений о композиторских стилях и художественных особенностях соответствующих эпох. Интеллектуальная и эмоциональная вовлечённость в исполнительский процесс. Высокие коммуникативные качества, проявляющиеся в исполнительском процессе. Значительная эстрадная выдержка, высокие волевые качества, умение донести свой замысел до аудитории.

4.5. Объективное и субъективное в анализе явлений исполнительского искусства.

Сложность разделения объективных и субъективных факторов при восприятии и оценке исполнения. Необходимость преодоления собственного исполнительского опыта при анализе чьей-либо интерпретации. Заключения «Мне нравится» или «Мне не нравится» – не профессиональны. Путь к профессиональному суждению лежит через обретение культуры восприятия. Культура восприятия

формируется в процессе накопления и обогащения слушательского опыта, совершенствование умения слушать и слышать. Метод сравнительного анализа интерпретаций и особенности его применения в педагогическом процессе. Метод обобщения при создании исполнительской типологии, определении стилистических особенностей того или иного интерпретатора. Метод слуховой экспертизы – его достоинства и недостатки.

4.6. Навыки интерпретации музыкального произведения и их практическое применение

Области применения данных навыков: в собственной исполнительской практике магистранта, в научных разработках по истории и теории исполнительского искусства, в музыкальной педагогике, музыкальной журналистике, рецензировании, в экспертной, организационной и управленческой деятельности в сфере музыкального искусства.

Примерные темы для семинарского занятия: Исполнение магистрантами выученных в классе по специальности музыкальных произведений и коллективное обсуждение их интерпретации. Рецензирование и обсуждение прошедших концертов. Написание творческих портретов исполнителей, буклетов к аудио и видеопродукции.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Литература

Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998

Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978

Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005

Бородин Б. История фортепианной транскрипции. М., 2011

Бородин Б. Композитор и исполнитель. Пермь, 2001

Вейнгартнер Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63274 — Загл. с экрана

Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 1 – 11. М., 1955-1983

Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века. Л., 1976

Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983

Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1 – 9. М., 1967-1983

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976

Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – Изд. 2-е, стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 432 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // *Лосев А.Ф.* Из ранних произведений. – М., 1990. – С. 195-392

Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66270 — Загл. с экрана

Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. – М., 2003.

Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. – М., 1988

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

Холопова В. Н. Музыка как вид искусства / 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, наука, творчество. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 243 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66261 — Загл. с экрана

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

8. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
9. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,

10. ЖК панель с возможностью подключения USB,
11. музыкальный инструментарий.

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистрантов.

Лекции.

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у магистранта интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия.

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрантам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки магистрантов к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, беседы, дискуссия по определенной проблеме, работа с нотными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистрантов могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;

– умение применить на практике теоретические знания;
– культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание магистрантов на следующие моменты:

– качество подготовки к семинарскому занятию;
– активность работы на занятии;
– положительные стороны работы магистрантов;
– недостатки в работе магистрантов на занятии;
– пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистрантов.

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формами практической самостоятельной работы магистранта, позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) являются *реферат и курсовая работа*. Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата либо одной курсовой работы. В качестве альтернативы реферату магистранту может быть предложено задание написать рецензию на недавно прошедший концерт или письменно зафиксировать свои впечатления о прослушанных записях.

7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

В процессе прохождения курса знания и навыки магистрантов контролируются в форме проектной деятельности (в виде собеседования) и исследовательской работы в письменном виде (зачет). По окончании курса в соответствии с учебным планом проводится экзамен в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов.

7.1. Вопросы для осуществления проектной деятельности (в виде собеседования)

Эстетические концепции Р. Вагнера, Н. Гартмана, Э. Ганслика о природе музыкального искусства и его интерпретации. Исполнительство как вид музыкальной деятельности. Инструментарий, принципы прочтения нотных текстов, исторический стиль и «стилизация». Художественно-эстетические проблемы исполнительской интерпретации. Музыкальный метр и его взаимосвязь с темпом и характером музыки различных жанров в 17–18 вв. Барокко как терминологический и художественный феномен: исполнительский аспект. Вариантная множественность исполнительства: эстетический аспект. Влияние джазового исполнительства

на академическую музыкальную культуру. Виды взаимодействия авторского и исполнительского стилей. Роль и основные функции исполнителя-интерпретатора. Понятие исполнительского текста и ключевые формы его существования. Музыкальный текст как базовое понятие исполнительской интерпретации. Замысел композитора и замысел интерпретатора: проблема взаимодействия. Техника музыканта-исполнителя как компонент его стиля.

7.2. Требования и методические рекомендации для исследовательской работы (в письменном виде)

Заинтересованность автора в проблеме исследования определяет качество проводимой работы и соответственно дальнейшую успешность защиты реферата. Выбранная тема не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем реферата (24-40 страниц) не позволит раскрыть ее. При определении темы реферата нужно учитывать его информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем.

После определения темы реферата и изучения литературы по избранному вопросу необходимо составить план реферата. *План* – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Формулировка пунктов плана не должна буквально повторять формулировку темы. Черновой вариант плана может в ходе работы дополняться и изменяться.

Составляется план обычно по хронологическому или проблемному принципу. Первый предполагает рассмотрение того или иного явления в его историческом развитии (от прошлого – к настоящему), второй – изучение нескольких проблем и связей между ними. Все пункты плана дословно повторяются в тексте реферата в качестве заголовков разделов. Правильно построенный план служит организующим началом в работе над рефератом, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения.

Во всех рефератах должны быть следующие разделы: **титульный лист**; **содержание**; **введение**; **основная часть** (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы); **заключение**; **библиография**; **приложения** (если есть материал).

Введение реферата состоит из *вступления* (1-2 абзаца, необходимые для начала), обоснования *актуальности* выбранной темы, формулировки *цели* и *задач* реферата и *краткого обзора литературы* по проблеме исследования.

Цель работы должна соответствовать названию; ее можно сформулировать при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Задачи работы чаще всего соответствуют названиям глав и параграфов. Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требует исполнения, разрешения.

Краткий обзор литературы включает перечисление авторов, обращавшихся к близким темам, краткую характеристику основных литературных источников по проблеме исследования, определение уровня разработанности темы в научной и методической литературе.

По объему введение составляет 2-3 страницы.

Основная часть реферата (несколько глав, которые могут быть разбиты на параграфы) должна соответствовать теме, полно ее раскрывать. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным. При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:

4. не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме или использовать косвенные формулировки авторской позиции: «Как представляется...», «На наш взгляд...» и т. д.);
5. при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией;
6. при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т. е. приводить ссылки.

Для написания реферата используется *научный стиль речи*, который не допускает излишнюю эмоциональность и пристрастность изложения. Позиция автора должна быть непредвзятой, объективно отстраненной.

Также в изложении основного содержания необходимо использовать конструкции, связывающие все основные разделы реферата. Это:

1) переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. Например, *в данной статье автор ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд важных (следующих, определенных, основных, существенных...) вопросов (проблем...);*

2) переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Например, *одним из самых существенных (актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, с нашей точки зрения), является вопрос о...;*

3) переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу.

Например, *в заключение (таким образом) можно сказать...*

При изложении материала в научной работе обычно используется модель: автор + глагол настоящего времени несовершенного вида. Далее перечислим некоторые группы глаголов, употребляемые при реферировании.

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье. Например, *автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).*

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского материала в работе. Например, *автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... (что); автор определяет, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...*

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором. Например, *(кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).*

4. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором. Например, *автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, еще раз) возвращается ... к чему*.

5. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов. Например, *автор делает вывод, приходит к выводу, подытоживает, обобщает, суммирует ... (что)*.

В **заключении** реферата формулируются выводы, которые должны соответствовать названию, цели и задачам реферата. Заключение должно содержать основные выводы в сжатой форме; оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения темы.

Объем заключения – около двух страниц.

Рефераты набираются на компьютере в следующем формате: шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный, поля 3 слева и 2 остальные, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,27, автоперенос. Страницы нумеруются. Номер на титульном листе учитывается, но не ставится.

Каждая глава, раскрывающая содержание реферата, должна начинаться с новой страницы. Новый параграф может начинаться с той же страницы, на которой завершился предыдущий, через двойной пробел.

Правила цитирования. Прямая цитата обрамляется кавычками. После кавычек в квадратных скобках указываются две цифры, где первая – номер данного источника в библиографии, вторая – страница, с которой приведена данная цитата (так называемая концевая сноска). Например: «.....» [5. С. 38].

Цитата не дословная (заимствованная мысль) может быть оформлена так: фраза без кавычек, затем в круглых скобках фамилия и инициалы автора, у которого эта мысль заимствована. Например: ..... (Л. Е. Гаккель).

При любом, прямом и непрямом, цитировании нельзя допускать того, чтобы предложение состояло из одной цитаты. Необходимо пояснение: «», – писал такой-то [5. С. 38]; или: Такой-то говорил: «» [5. С. 38]; или: Неоднократно указывалось, что .... (Л. Е. Гаккель).

Библиография оформляется в соответствии со следующими требованиями:

Номер (в строго алфавитном порядке), фамилия и инициалы автора, название книги без кавычек, точка. – Город, год издания. Например:

1. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.

2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967.

Если указывается статья в книге, она оформляется следующим образом:

1.Фейнберг С. Е. Путь к мастерству // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1. – М., 1965. С. 78-127.

В журналах указывается месяц и номер выпуска, в газетах – полная дата.

Москва и Санкт-Петербург указываются сокращенно (М., СПб.), остальные города, в которых изданы книги, – полностью.

В библиографии указываются не только те источники, из которых заимствованы цитаты, но все источники, работа с которыми дала теоретический материал. В целом библиографический список должен включать не менее 25-30 литературных источников.

Приложение помещается после библиографии и включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, нотные примеры, рисунки и т. п. В тексте реферата необходимо делать примечания. Например: … *(см. Приложение 1)*. Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата.

7.3. Требования к составлению доклада или сообщения (предзащита - зачет)

Необходимо заранее подготовить речь выступления в виде доклада или сообщения. Доклад представляет собой изложение самых главных положений реферата, включающих цель и задачи работы, ее актуальность, краткое содержание работы, вывод. Объем доклада – 3 страницы формата А4, шрифт № 14 Times New Roman, интервал полуторный.

Зачет по дисциплине проводится в устной и письменной форме. Магистрант должен представить реферат, а также ответить на вопросы по содержанию работы (должен знать основные методы научного исследования, понимать принципы выбора тематики и построения структуры реферата, уметь анализировать литературу по проблеме, знать особенности построения теоретического и практического разделов работы, основные правила оформления и защиты реферата).

В целом, итоговая работа должна удовлетворять следующим требованиям:

1) носить не описательный, а исследовательский характер, т. е. раскрывать способность автора к научному исследованию в выбранной области; порядок изложения материала в работе должен быть подчинен цели исследования, сформулированной автором;

2) содержать самостоятельный анализ и оценку автора научных положений по исследуемой проблематике;

3) грамотно изложена на русском языке и правильно оформлена.

Основными критериями оценки работы являются следующие:

– содержательная часть реферата (актуальность темы, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие выводов решаемым задачам и поставленной цели, степень проработанности и раскрытия темы работы, логичность и последовательность изложения материала, использования научной литературы, научный стиль изложения работы, структура работы и т.п.);

– качество оформления реферата (соответствие требованиям, предъявляемым научной работе);

– представление реферата на предзащите и защите (как держится докладчик, насколько свободно ориентируется в тексте реферата, как реагирует на вопросы и т. п.).

Зачет получает тот магистрант, который владеет первичными навыками научно-исследовательской работы и на высоком уровне демонстрирует перечисленные ранее критерии оценки; соответственно, ***незачет*** получает тот магистрант, который не владеет (или владеет в незначительной степени) первичными навыками научно-исследовательской работы и на слабом уровне демонстрирует перечисленные ранее критерии оценки.

7. 4. Требования к экзамену.

На **экзамене** магистрант должен представить реферат с рецензией, а также подготовить защитное слово в виде доклада.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
04.09.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины **«Исполнение музыки классицизма»**

для подготовки по направлению

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:

Рева В.В., профессор,
кандидат искусствоведения;
Аверин В.П., профессор

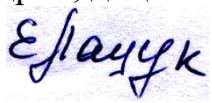
Программа по дисциплине «Исполнение музыки классицизма» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по специальности 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные инструменты»)– магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 1 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

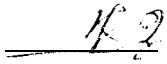
Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.

© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

4. Содержание дисциплины

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Литература

5.2. Материально-техническое обеспечение

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

7.1. Программные требования по курсам и семестрам

7.2. Примерные списки произведений для зачета

7.3. Общие требования к зачету и экзамену

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является: формирование у будущего музыканта целостного представления о музыкальной культуре и искусстве эпохи классицизма (1730-1820 г.); воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию классического музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности европейских школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили музыки периода классицизма.

Задачи дисциплины: дать учащимся необходимые для их дальнейшей деятельности теоретические и практические знания в области освоения музыкальных произведений эпохи классицизма; ознакомить с классическими принципами в творчестве композиторов, стилевыми особенностями, принципами композиторского письма; научить верно адаптировать классические произведения к исполнению на русских народных инструментах, учитывая основные принципы переложения; ознакомить с наиболее знаковыми сочинениями музыки эпохи классицизма; подготовить магистранта к концертному исполнению классических музыкальных произведений; пропагандировать исполнение классической музыки в художественно- культурной жизни общества; формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении содержания и формы классического музыкального произведения; овладение студентом большим сольным концертным классическим репертуаром, включающим произведения различных жанров, стилей и форм; активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; совершенствование у магистранта культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента магистранта творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; формирование результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Выпускник, освоивший дисциплину «Исполнение музыки классицизма» программы магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями:**

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2)**

Выпускник, освоивший дисциплину «Исполнение музыки классицизма» программы магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями:**

Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (**ПКО-1)**

Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (**ПКО-2**)

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать основные этапы эволюции художественных стилей, техники композиторского письма XVIII начала XIX веков, творчество европейских композиторов эпохи классицизма;

уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного

процессов, верно оценивать различные явления современного исполнительства, выявить объективные причины, тормозящие или направляющие развитие оригинального репертуара для народных инструментов;

владеть методологией исполнительского анализа музыкальных произведений, применять полученные теоретические знания при исполнении произведений композиторов эпохи классицизма, владеть навыками самостоятельного освоения материалов по курсу «Исполнение музыки эпохи классицизма».

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 часов): аудиторные практические занятия – 64 часа, самостоятельная работа студента – 116 часов.

Период изучения – 3-4 семестры. Зачет в 3 и экзамен в 4 семестрах.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№ п/п	**Наименование темы, раздела**	**Всего** часов	Аудиторн. **практ.**	**Само-** стоят.
1	2	3	4	5
1	1. Расширение исполнительского репертуара из произведений композиторов эпохи классицизма для струнных инструментов	80	30	50
2	2. Совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков	100	34	66
	Итого	**180**	**64**	**116**

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Произведения композиторов венских классиков являются важной составляющей учебных программ музыкальных вузов и различных музыкальных конкурсов. На произведениях Моцарта, Гайдна и Бетховена студенты учатся овладевать штрихами и динамикой, а также развивают чувство стиля и музыкальный вкус.

Последние несколько лет в мире активно развивается тенденция аутентичного исполнения, отказ от романтической трактовки музыки венских классиков. Очень важно уделять внимание стилю и манере исполнения, грамотному владению штрихами и динамическими нюансами. Композиторы венской школы довольно точно выписывали свои пожелания в нотах (штрихи, динамику, темповые обозначения). Поэтому важно обращать внимание магистрантов на авторские указания и точно их воспроизводить.

Существует ряд определенных правил, которые магистрант должен знать и грамотно применять в работе над произведениями:

- штрихи

- мелизмы

- нюансы (акцент, f p)

- характер музыки частей в крупной форме (действующий, размышляющий, играющий)

Также педагогу следует ознакомить магистрантов с исторической ролью каденции в классическом концерте. Как отмечал в своем трактате «Опыт наставления по игре на поперечной флейте» (1752) знаменитый немецкий флейтист и композитор И.Й. Кванц, смыслом каденции, ее основной задачей «… является не что иное, как желание напоследок еще раз поразить слушателя и усилить впечатление от пьесы в целом». Во времена венских классиков каденции (если они не были указаны автором в нотах) сочинялись исполнителями исходя из требований и правил времени. До нас дошло большое количество вариантов, отличающихся друг от друга стилистикой и манерой написания. При этом одни исполнители сочиняют собственные каденции, которые затем звучат в концертах, фиксируются с помощью звукозаписи, публикуются в нотных изданиях. Другие разыскивают и исполняют старые рукописные или давно опубликованные (но также практически неизвестные) каденции, которые воспринимаются слушателями как новые и принадлежащие самому солисту. Третьи же обращаются с просьбой написать каденцию к знакомому композитору и т. д.

Магистрантам следует владеть информацией, слушать записи разных исполнителей, уметь сравнивать и анализировать.

Изучая дисциплину «Исполнение музыки классицизма» магистранты воспитываются на лучших образцах инструментальной музыки того времени. Основное место в репертуаре магистранта занимает изучение и исполнение произведений композиторов эпохи классицизма. Во время индивидуальных занятий предполагается слушание музыки, исполнительский анализ прослушанных произведений, а также активные формы самостоятельной работы учащихся по изучению музыкального и теоретического материалов, самостоятельного слушания музыки.

В процессе изучения и подготовки музыкальных произведений для концертного исполнения приобретаются следующие профессиональные навыки и умения:
- первоначального прочтения и охвата произведения в целом;
- грамотного детального разбора, изучения авторского текста;
- анализа и изучения исполняемого произведения, применения теоретических знаний в исполнительской практике;
- проникновения в мир эмоциональных состояний и художественных образов, в содержание произведения;
- работы над качеством звука, интонацией,
- владения исполнительскими средствами выразительности;
- чтения нот с листа;
- работы с концертмейстером;
- поиска различных интерпретаторских решений;
- преодоления технических трудностей, применения художественно оправданных технических приемов;
- использования многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее полного, яркого и убедительного воплощения исполнительского замысла;
- слухового контроля, управления процессом исполнения;
- психологического настроя на концертное выступление, сценического поведения;
– сравнительного анализа записей исполнения интересующего произведения разными исполнителями.
– умение верно оценивать различные явления современного исполнительства.

В основе обучения лежит индивидуальный план магистранта, который составляется педагогом на каждый семестр с учетом программных требований, а также индивидуальных склонностей студента, степени его одаренности, музыкального развития и технической подготовки.

При составлении индивидуального плана педагог руководствуется следующими принципами:

1. последовательность в изучении репертуара в соответствии с возрастающими трудностями, как в художественном, так и техническом отношении;
2. соответствие изучаемых произведений возможностям магистранта на данном этапе развития;
3. разнообразие репертуара, охватывающего все разделы, указанные в учебной программе.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1.Литература

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.
Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература; книги:

Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.
Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91052 — Загл. с экрана.

Нотная литература:

Бетховен Л. Концерт Ре мажор. М.: Музгиз, 1946,1984.
Бетховен Л. Десять сонат для скрипки и фортепиано. Т. 1; Т. 2. М.: Музыка, 1970.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.6 Музгиз,1938, 1959. Гайдн И. Концерт Соль мажор. Киев: Музыка, 1975, 1968.
Джеминиани Сонаты. М.: Музыка, 1954, 1968.
Локателли П. Сонаты . М.: Музгиз,, 1960.
Моцарт В. Концерт № 3. М.: Музыка, 1955, 1973.
Моцарт В. Концерт № 4. М.: Музыка, 1955, 1985.
Моцарт В. Концерт № 5. М.: Музыка, 1974, 1983.
Моцарт В. Сонаты для скрипки и фортепиано. Т. 1-2. М.: Музыка, 1961, 1982
Бетховен Л. Два романса . М.: Музгиз, 1954.
Моцарт В. Рондо соль мажор (обр,Ф.Крейслера). М.: Музгиз, 1960, 1954.
Крейцер Р. 42 этюда. М.: Музыка, 1932, 1950, 1963.
Роде П. 24 каприса . М.: Музыка, 1966, 1959.
Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор. М.: музыка, 1978.
Ролла А. Концерт. Л.: Музыка, 1979.
Стамиц К. Концерт №1 (каденция Кленгеля). М.: Музгиз, 1962.
Л. Бетховен. Ноктюрн для альта и фортепиано оп. 42 . М.: Музыка, 1971.
Бетховен Л. Соната №2. М.: Музыка, 1986.
Бетховен Л. Соната №3. М.: Музыка, 1987.
Бреваль Ж Соната. М.: Музыка. 1974.
Боккерини Л. Три сонаты. Л.: Музыка, 1979.
Франкер Ф. Соната. М.: Музыка, 1973.
Шостакович Д. Соната. М.: Музыка, 1971.
Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор. М.: Музыка, 1984.
Боккерини Л. Концерт Ре мажор. М.6 Музыка, 1971.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.: ИМузыка, 1967.
Гайдн И. Концерт Ре мажор. М.: Музыка, 1983.

Давыдов К. Концерты: №№ 1–4.. м.: Музыка, 1985, 1987.
Давыдов К. Концертное аллегро.М.-Л.: Музыка, 1979.
Моцарт В. Концерт. М.: Музгиз. 1937.
Боккерини Л. Рондо // Пьесы зарубежных композиторов. М.: Музыка, 1971.
Тортелье П. Три маленькие пьесы. М.: Музыка, 1964.
Пиатти. Каприсы. М.: Музгиз, 1959.
Ваньхаль И. Концерт . Лейпциг. Кусевицкий С . Концерт. М.: Юргенсон.
Хофмайстер Ф. Концерт. М.: Музыка, 1984.
Корелли А. Соната ре минор для виолончели. М.: Музгиз, 1953.

Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
2. Инструменты (фортепиано)
3. Библиотека.
4. Фонотека УГК.
5. Концертный и малый залы для проведения выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.

Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Дисциплина «Исполнение музыки классицизма» направлена на более глубокое проникновение студентов в инструментальный стиль представленной эпохи, расширение практических знаний о величайших творениях венских классиков. Курс открывает новые перспективы в постижении особенностей художественного творчества эпохи, приводит к расширению музыкального кругозора молодых музыкантов-струнников.

Основой учебного материала являются ярчайшие образцы произведений различных жанров крупнейших представителей эпохи классицизма.

Следует инициировать и поощрять выступления студентов в концертах, участие в просветительской работе для различной аудитории. Это будет способствовать обогащению артистического опыта молодых исполнителей.

Помимо произведений, изучаемых детально, необходимо проходить часть репертуара в порядке ознакомления. При составлении репертуарного плана следует предусмотреть использование ряда произведений в исполнительской практике студентов.

Особое место должно быть уделено освоению художественных и технических особенностей музыки представленной эпохи.

Важнейшими формами обучения данного курса выступают индивидуальное занятие, коллективный урок, самостоятельная работа и концертное выступление.

Индивидуальное занятие.

Основная цель индивидуального занятия заключается в том, чтобы максимально развивать у студента весь комплекс профессионального владения инструментом, постоянного совершенствования музыкантских исполнительских навыков и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

– глубоко знать изучаемое произведение;

– выстраивать последовательность требований по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному, учитывая индивидуальные возможности студента, его уровень подготовки и восприятия;

– излагать материал чётко и ясно;

– в процессе ведения занятия обязательно следует использовать показ изучаемого произведения (его фрагмента) на инструменте;

– подкреплять объяснение художественно-образного содержания изучаемого произведения ярким ассоциативным рядом примеров не только из области музыкального исполнительства, а также из других видов искусств.

Самостоятельная работа.

Развитие и максимальное совершенствование всего комплекса исполнительских навыков. Активная работа творческой мысли, художественного воображения в неотделимом сочетании с приобретением новых качеств в технологии исполнительства. Направление самостоятельной работы определяется задачами, поставленными преподавателем на индивидуальных занятиях. Преподавателю важно:

– четко определить задачи и методы их решения в процессе самостоятельной (домашней) работы;

– исходя из возможностей студента, ставить задачи, выполнимые на конкретном этапе работы;

– контролировать эффективность самостоятельной работы, отмечая как успехи, так и недостатки;

– анализировать вместе со студентом организацию его самостоятельной работы, методы по преодолению конкретных недостатков.

Концертное выступление.

Является творческим отчетом предшествующего процесса изучения произведения. Играет важнейшую роль в формировании концертных исполнительских навыков, выявляет сильные и слабые аспекты профессиональной подготовки, определяет приоритетность в направлениях дальнейшей работы. Преподавателю важно:

– в процессе репетиционной подготовки к выступлению прежде всего добиться от студента ясного и целостного исполнения;

– работа над деталями должна проходить в контексте художественного содержания;

– знать особенности психики студента и, соответственно, те методы, которые будут способствовать успешности его подготовки к концертному выступлению.

Этапы работы над произведением:

1) начальное знакомство с нотным текстом, с периодом, к которому относится произведение в творчестве композитора, стилем, с жанром, с интерпретациями выдающихся исполнителей; для этого этапа также очень важно творческое эмоциональное впечатление от нового произведения;

2) работа над произведением, настойчиво и тщательно, по всем направлениям: текст, фразировка, форма, решение исполнительских задач и т. д.;

3) заключительный этап – подготовка к концертному выступлению.

6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа студентов должна проходить в объеме, достаточном для решения поставленных задач.

От степени концентрации внимания зависит результативность работы. Не следует заниматься за инструментом в состоянии утомления, нервозности, наличия отвлекающих помех и, тем более, при повышенной температуре.

Максимально подробно вспомнить о задачах, поставленных преподавателем, и предложенных методах их решения.

После приведения рук в рабочее состояние следует приступать к работе над самыми сложными эпизодами.

Не увлекаться многократными проигрываниями произведения от начала до конца в ущерб работе над деталями.

Формами практической самостоятельной работы студента являются и непосредственное занятие за инструментом, и прослушивание аудио- или видеозаписи изучаемого произведения, и ознакомление с литературными источниками, имеющими отношение к произведению, и сосредоточенные рассуждения о произведении, его выразительных особенностях, образном строе, исполнительских задачах и т. д.

Формы самостоятельной работы

- ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- включение в программу зачета самостоятельно подготовленных студентами произведений (часть циклического произведения);
- подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- самостоятельная работа над сочинениями (аппликатура, штрихи, интонация);
- чтение методической литературы по исполнительскому искусству;
- прослушивание музыки;
- посещение концертов.

Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

7.1. Программные требования по курсам и семестрам

Минимальный объём годовой работы студента по курсам:

- Два произведения крупной формы
- Три-четыре произведения малой формы

10.*Примерные списки произведений для зачета и экзамена*

Бетховен Л. Концерт Ре мажор. М.: Музгиз, 1946,1984.

Гайдн И. Концерт До мажор. М.6 Музгиз,1938, 1959. Гайдн И. Концерт Соль мажор. Киев: Музыка, 1975, 1968.

Моцарт В. Концерт № 3. М.: Музыка, 1955, 1973.

Моцарт В. Концерт № 4. М.: Музыка, 1955, 1985.
Моцарт В. Концерт № 5. М.: Музыка, 1974, 1983.
Моцарт В. Рондо соль мажор (обр,Ф.Крейслера). М.: Музгиз, 1960, 1954.
Крейцер Р. 42 этюда. М.: Музыка, 1932, 1950, 1963.
Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор. М.: музыка, 1978.
Ролла А. Концерт. Л.: Музыка, 1979.
Стамиц К. Концерт №1 (каденция Кленгеля). М.: Музгиз, 1962.
Бетховен Л. Соната №2. М.: Музыка, 1986. .
Бреваль Ж Соната. М.: Музыка. 1974. .
Франкер Ф. Соната. М.: Музыка, 1973. .
Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор. М.: Музыка, 1984.
Боккерини Л. Концерт Ре мажор. М.6 Музыка, 1971.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.: ИМузыка, 1967.
Гайдн И. Концерт Ре мажор. М.: Музыка, 1983.
Моцарт В. Концерт. М.: Музгиз. 1937.
Боккерини Л. Рондо // Пьесы зарубежных композиторов. М.: Музыка, 1971.
Тортелье П. Три маленькие пьесы. М.: Музыка, 1964. .
Ваньхаль И. Концерт . Лейпциг. Кусевицкий С . Концерт. М.: Юргенсон.
Хофмайстер Ф. Концерт. М.: Музыка, 1984.
Корелли А. Соната ре минор для виолончели. М.: Музгиз, 1953.

7.3. Общие требования к зачету и экзамену

Контроль за работой магистрантов по дисциплине «Исполнение современной музыки» осуществляется на зачёте в конце 3го семестра и экзамене в конце 4го семестра. Оценки, выставленные комиссией из преподавателей кафедры на зачётах, в зачётные книжки не выставляются. Магистранты, успешно выступившие в течение полугодия в открытых концертах класса или кафедры и отлично исполнившие свой обязательный программный минимум, могут быть по представлению заведующего кафедрой освобождены от зачета в конце 3 семестра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
04.09.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ БАРОККО

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль: оркестровые струнные инструменты

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:
В.В. Рева, профессор, кандидат искусствоведения
Аверин В.П., профессор

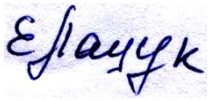
Программа по дисциплине «Исполнение музыки барокко» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «оркестровые струнные инструменты»), – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 1 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

_____ проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
©Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
   3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
   3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы
4. Содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
   5.1. Литература
   5.2. Материально-техническое обеспечение
6. Методические рекомендации
   6.1. Методические рекомендации преподавателям
   6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы
7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
   7.1. Программные требования по курсам и семестрам
   7.2. Примерные списки произведений для зачета
   7.3. Общие требования к зачету и экзамену

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Целью дисциплины также является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных овладевать не только ординарным общепринятым репертуаром, но и далёким от нашего времени наследием удивительной и загадочной эпохи европейского барокко, в частности исполнением уникальных жанров и форм, созданных композиторами того времени.

Предметом данного курса являются основные музыкальные направления и стили музыки периода барокко.

Задачи дисциплины: формирование у студента интереса к репертуару западноевропейской музыки XVII – первой половины XVIII вв.; формирование представлений о духовной жизни, мировоззрении, религиозности или даже во многих случаях глубокой набожности выдающихся творцов музыкальных шедевров того времени; дать необходимые знания об особенности и отличии музыкального мышления замечательных представителей различных национальных школ, что в значительной степени отразилось в жанрах, формах, фактуре, инструментовке произведений; овладение необходимыми теоретическими знаниями для понимания художественного содержания этой музыки; дать теоретическую основу адекватного прочтения нотного текста, запись которого отличалась в значительной степени от классической, романтической и любой другой традиции, для практического применения при исполнительской расшифровке; объяснить особенности функционирования музыкального времени в барочных произведениях и применить это на практике; разобраться с уникальной системой орнаментики и разнообразных украшений, а также особенностью применения их различными национальными школами и персонально выдающимися композиторами того времени; воспитание у студента профессиональных навыков, требующихся для исполнения этой музыки.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать сочинения для струнных инструментов западноевропейских композиторов XVII – первой половины XVIII вв.; особенности и отличия музыкального мышления замечательных представителей различных национальных школ, что в значительной степени отразилось в жанрах, формах, фактуре, инструментовке птрио; понимать художественное содержание этой музыки, основополагающие правила прочтения нотного текста, для практического применения при исполнительской расшифровке;

уметь практически применить знания в исполнительской расшифровке; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть прочтением нотного текста, запись которого отличалась в значительной степени от классической, романтической и любой другой традиции; достаточной информацией об особенности функционирования музыкального времени в барочных произведениях и применить это на практике; уникальной системой орнаментики и разнообразных украшений, а также особенностью применения их различными национальными школами и персонально выдающимися композиторами того времени; профессиональными навыками, требующимися для исполнения этой музыки.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Выпускник, освоивший дисциплину «Исполнение музыки барокко» программы магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями:**

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2).**

Выпускник, освоивший данную дисциплину программы магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями:**

Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (**ПКО-1);**
Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений **(ПКО-2).**

5. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 часов): аудиторные практические занятия – 64 часа, самостоятельная работа студента – 116 часов.

Период изучения – 3, 4 семестр. Зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и зачета, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№ п/п	**Наименование темы, раздела**	**Всего** часов	Аудиторн. **практ.**	**Само -** стоят.
1	2	3	4	5
1	Углубление представлений студентов об особенностях и отличиях музыкального мышления представителей различных национальных струнно-смычковых школ XVII – первой половины XVIII вв.	16	4	12
2	Углубление знаний о прочтения нотного текста музыки эпохи барокко	30	10	20
3	Практическое применение знаний по исполнительскому прочтению Urtext, Autograph	44	14	30
4	Работа над музыкальным произведением	90	36	54
	Итого	**180**	**64**	**116**

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучая дисциплину «Исполнение музыки барокко» магистранты воспитываются на лучших образцах инструментальной музыки того времени. Основное место в репертуаре магистранта занимает изучение и исполнение произведений композиторов эпохи барокко. Во время индивидуальных занятий предполагается слушание музыки, исполнительский анализ прослушанных произведений, а также активные формы самостоятельной работы учащихся по изучению музыкального и теоретического материалов, самостоятельного слушания музыки.

В процессе изучения и подготовки музыкальных произведений для концертного исполнения приобретаются следующие профессиональные навыки и умения:
- первоначального прочтения и охвата произведения в целом;
- грамотного детального разбора, изучения авторского текста;
- анализа и изучения исполняемого произведения, применения теоретических знаний в исполнительской практике;
- проникновения в мир эмоциональных состояний и художественных образов, в содержание произведения;
- работы над качеством звука, интонацией,
- владения исполнительскими средствами выразительности;
- чтения нот с листа;

- работы с концертмейстером;
- поиска различных интерпретаторских решений;
- преодоления технических трудностей, применения художественно оправданных технических приемов;
- использования многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее полного, яркого и убедительного воплощения исполнительского замысла;
- слухового контроля, управления процессом исполнения;
- психологического настроя на концертное выступление, сценического поведения;

сравнительного анализа записей исполнения интересующего произведения разными исполнителями.

В основе обучения лежит индивидуальный план магистранта, который составляется педагогом на каждый семестр с учетом программных требований, а также индивидуальных склонностей студента, степени его одаренности, музыкального развития и технической подготовки.

При составлении индивидуального плана педагог руководствуется следующими принципами:

VI. последовательность в изучении репертуара в соответствии с возрастающими трудностями, как в художественном, так и техническом отношении;
VII. соответствие изучаемых произведений возможностям магистранта на данном этапе развития;
VIII. разнообразие репертуара, охватывающего все разделы, указанные в учебной программе.

Дисциплина «Исполнение музыки эпохи барокко» направлена на более глубокое проникновение студентов в инструментальный стиль представленной эпохи, расширение практических знаний о величайших творениях композиторов XVII- первой половины XVIII веков. Курс открывает новые перспективы в постижении особенностей художественного творчества эпохи, приводит к расширению музыкального кругозора молодых музыкантов-струнников.

Основой учебного материала являются ярчайшие образцы музыкальных творений различных жанров крупнейших представителей эпохи барокко, как для солирующих струнно-смычковых инструментов, так и написанных с сопровождением.

Следует инициировать и поощрять выступления студентов в концертах, участие в просветительской работе для различной аудитории. Это будет способствовать обогащению артистического опыта молодых исполнителей.

Помимо произведений, изучаемых детально, необходимо проходить часть репертуара в порядке ознакомления. При составлении репертуарного плана следует предусмотреть использование ряда произведений в исполнительской практике студентов.

Особое место должно быть уделено освоению художественных и технических особенностей барочной музыки.

***Этапы работы над произведением**:* начальное знакомство с нотным текстом, знакомство с эпохой, творчеством композитора, стилистическими особенностями его творчества, формами, жанрами и многим другим, что требуется для профессиональной подготовки студента по данной дисциплине.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

5.1. Нотная литература

Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло. М.: Музыка, 1989.
Бах И.С. Шесть сонат для скрипки и клавира. М.: Музыка, 1975,1982.
Вивальди А. Концерт Ля-минор для скрипки. М.: Музыка, 1982,1974.
Витали Чакона Leipzig: Breitkopf, 1985.

Гендель Г. Шесть сонат . М.: Музгиз, , 1953, 1966.
Джеминиани Сонаты. М.: Музыка, 1954, 1968.
Локателли П. Сонаты . М.: Музгиз,, 1960.
Тартини Дж. Анданте кантабиле, // Пьесы итальянских композиторов XVII – XVIII века для скрипки. М.: Музыка, 1971.
Тартини Дж. Вариации на тему Корелли // Классические пьесы для скрипки и фортепиано, 1987.
Тартини Дж. Концерт ми мажор . Budapest: Edit. Musica, 1983.
Тартини Дж. Концерт ре минор. М.-Л.: Искусство, 1938.
Тартини Дж. Соната "Покинутая Дидона" // Тартини Дж. Сонаты. М.: Музыка, 1974, 1977.
Тартини Дж. Соната "Дьявольские трели". М.: Музыка,
Телеман. 12 фантазий для скрипки соло.Polskie wudownictuo: Musyczne
И.С.Бах. Шесть сюит для виолончели соло (переложение для альта соло). Л.: Музыка, 1982.
И.С.Бах Избранные части из сонат и партит для скрипки соло. М.: Музыка, 1967.
Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского). М.: Музгиз.
Бах Ф. Э. Концерт Ре мажор (обр. А. Казадезюса, ред. Партия альта Ф. Дружинина). М.:Музыка, 1967.
Бах И. С. Шесть сюит. Л.: Музыка, 1982.
Бах И. С. Три сонаты. М.: Музыка, 1962.
Вивальди А. Концерты. Л.: Музыка, 1977, 1979, 1982.
Бах И. С. Шесть сюит для виолончели соло (переложение В. Хоменко). Л.: Музыка, 1982.
Сборник старинных сонат в переложении для контрабаса и фортепиано. М.: Музгиз, 1954.
Бах И.С. Соната соль мажор для виолы да гамба // Бах И. Три сонаты. М.: Музгиз, 1974.
Корелли А. Соната ре минор для виолончели. М.: Музгиз, 1953.
Гертль Г. Соната. б.г., б.и.
Шторх И. Этюды. Б. и., б. Г.

9.2. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

5. 2.**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
2. Инструменты (фортепиано)
3. Библиотека.
4. Фонотека УГК.
5. Концертный и малый залы для проведения выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.

Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Осуществление сложных воспитательных задач, стоящих перед преподавателем, ведущим изучение музыки эпохи классицизма, требует от него подлинно творческого отношения к работе, постоянного повышения и совершенствования своего исполнительского и педагогического мастерства. Необходимо быть в курсе музыкальных событий в стране и за рубежом; следить за творчеством исполнителей академического направления и исполнителей на народных

инструментах; изучать современные достижения в области методики преподавания, современного исполнительстве на народных инструментах. Практическая индивидуальная работа с магистрантами в классе должна сочетаться с научно-исследовательской и методической работой по обобщению художественно-исполнительского и педагогического опыта, что является необходимым условием для творческого роста педагога вуза.

Формы работы:

Основной формой учебной и воспитательной работы является индивидуальный урок.

Магистранты воспитываются на лучших образцах инструментальной музыки эпохи классицизма. В процессе изучения и подготовки музыкальных произведений для концертного исполнения студент должен приобрести следующие профессиональные навыки и умения:

- практическое знакомство с классическими композиторскими стилями и техниками;
- первоначальное прочтение и охват произведения в целом;
- грамотный детальный разбор, изучение авторского текста;
- анализ и изучение исполняемого произведения, применение теоретических знаний в исполнительской практике;
- проникновение в мир эмоциональных состояний и художественных образов, в содержание произведения;
- работа над качеством звука, интонацией,
- владение исполнительскими средствами выразительности;
- работа с концертмейстером;
- поиск различных интерпретаторских решений;
- преодоление технических трудностей, применение художественно оправданных технических приемов;
- использование многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее полного, яркого и убедительного воплощения исполнительского замысла;
- слуховой контроль, управление процессом исполнения;
- психологический настрой на концертное выступление, сценическое поведение;
- сравнительный анализ записей исполнения интересующего произведения разными исполнителями.

Методы изучения материала определяются задачами, которые ставятся перед студентом на данном этапе его музыкально-художественного развития. Как правило, на уроках преподаватель проверяет выполненное задание, работая над тем, что не получилось у магистранта в процессе самостоятельной работы, и ставит перед ним новые задачи, подсказывает пути преодоления технических трудностей, улучшения качества звучания. В конце урока преподаватель кратко формулирует главные задания и новый материал на следующий урок.

Кроме индивидуального практического урока могут быть: урок-выступление, тематический урок, акустическая репетиция в зале, урок слушания современной музыки и т.д.

Слушание музыки – необходимая форма для закрепления теоретических положений лекции. Для более полноценного ознакомления с произведением при прослушивании необходимо иметь нотный текст в нескольких экземплярах.

Слушание дополняет предварительное ознакомление с произведением: стилистика, форма, круг образов, интонационные и гармонические особенности. В процессе прослушивания необходимо обращать внимание на наиболее значимые построения, элементы формы, смысловые кульминации и т.д. После прослушивания произведения (нескольких произведений) необходимо дать оценку услышанному, которая включает в себя: особенности стиля того или иного композитора (или временного периода), образную сферу, оценку приемов письма и композиторских техник, роль сочинения (нескольких сочинений) в развитии оригинального репертуара.

Каждая форма работы на уроке требует от педагога знания особенностей и методики проведения урока, которые зависят от этапа работы над музыкальным произведением и содержания урока.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов

Руководство самостоятельной работой студентов включает проверку домашней работы по освоению музыки, а также исправление ошибок и постановку задач на следующий урок.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться:

1. Контролем со стороны преподавателя, включая постановку задач на каждый урок.
2. Регулярное теоретическое обоснование специфических особенностей работы с произведениями эпохи барокко.

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Роль самостоятельной работы магистранта в условиях вуза очень велика, поэтому педагог должен побуждать студента к постоянному поиску и стремлению в получении информации профессионального характера, обобщению приобретаемых знаний и навыков, умению применять их на практике.

Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Для более эффективной организации самостоятельной работы магистранта необходимо своевременно ознакомить со всем репертуарным списком, запланированным на семестр.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться правильной организацией рабочего дня; систематической, ежедневной работой за инструментом; увлеченностью занятиями, настойчивостью в достижении цели путем достаточного числа целенаправленных повторений.

Формами практической самостоятельной работы магистранта являются: чтение с листа, ознакомление с новыми музыкальными произведениями, нотными сборниками пьес; изучение методической литературы по специальности.

Формы самостоятельной работы

- ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- включение программу контрольных уроков и зачета самостоятельно подготовленных студентами произведений (часть циклического произведения);
- подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- самостоятельная работа над сочинениями (аппликатура, штрихи, интонация);
- чтение методической литературы по исполнительству эпохи барокко;
- прослушивание музыки;
- посещение концертов.

Для закрепления навыков самостоятельной работы по исполнению музыки эпохи классицизма магистранта, в его индивидуальный план должны быть включены самостоятельное изучение биографии композитора, ознакомление с произведениями композитора написанные для других инструментов, самостоятельное слушание музыки барокко

– **Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций**

7.1.Программные требования по курсам и семестрам

Минимальный объём годовой работы студента по курсам:

4. Два произведения крупной формы
5. Три-четыре произведения малой формы

6. За весь период обучения необходимо участие в академических вечерах, концертах кафедры и др. не менее одного раза в семестр. Зачёт проводятся в 3 семестре. Экзамен проводятся в 4 семестре.
7. В каждом семестре должны быть пройдены не менее одного сочинения крупной (1-я или 2-я, 3-я части цикла) формы.
8. Список произведений, изученных за весь период обучения - не менее 4 названий.
9. Программы составляются педагогом в соответствие с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для зачета, экзамена назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентами программ.

7.2. Примерные списки произведений для зачета и экзамена

Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло. М.: Музыка, 1989.
Вивальди А. Концерт Ля-минор для скрипки. М.: Музыка, 1982,1974.
Витали Чакона Leipzig: Breitkopf, 1985.
Тартини Дж. Анданте кантабиле, // Пьесы итальянских композиторов XVII – XVIII века для скрипки. М.: Музыка, 1971.
Тартини Дж. Вариации на тему Корелли // Классические пьесы для скрипки и фортепиано, 1987.
Тартини Дж. Соната "Покинутая Дидона" // Тартини Дж. Сонаты. М.: Музыка, 1974, 1977.
Телеман. 12 фантазий для скрипки соло.в преложении для альтаPolskie wudownictuo: Musyczne
И.С.Бах. Шесть сюит для виолончели соло (переложение для альта соло). Л.: Музыка, 1982.
Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского). М.: Музгиз.
Бах Ф. Э. Концерт Ре мажор (обр. А. Казадезюса, ред. Партия альта Ф. Дружинина). М.:Музыка, 1967.
Бах И. С. Шесть сюит. Л.: Музыка, 1982.
Бах И. С. Три сонаты. М.: Музыка, 1962.
Бах И. С. Шесть сюит для виолончели соло (переложение В. Хоменко). Л.: Музыка, 1982.
Бах И.С. Соната соль мажор для виолы да гамба // Бах И. Три сонаты. М.: Музгиз, 1974.
Корелли А. Соната ре минор для виолончели. М.: Музгиз, 1953.
Гертль Г. Соната. б.г., б.и.

7.3. Общие требования к зачету и экзамену

Контроль за работой магистрантов по дисциплине «Исполнение музыки барокко» осуществляется на зачёте в конце 3-го семестра и экзамене в конце 4-го семестра. Оценки, выставленные комиссией из преподавателей кафедры на зачётах, в зачётные книжки не выставляются. Магистранты, успешно выступившие в течение полугодия в открытых концертах класса или кафедры и отлично исполнившие свой обязательный программный минимум, могут быть по представлению заведующего кафедрой освобождены от зачета в конце 3 семестра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
«30 августа» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение арт-деятельности»

по направлениям

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;
53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»;
53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»;
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство,

профиль «Музыковедение»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Ермаков Александр Александрович,
кандидат искусствоведения, доцент УГК

Программа по дисциплине «Правовое обеспечение арт-деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: **53.04.01** Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; **53.04.02** Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»; **53.04.04** Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»; **53.04.06** Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение», – (магистратура).

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), в раздел элективных дисциплин.

Программа обсуждена и рекомендована к публикации на заседании кафедры теории музыки (протокол № 1 от 29 августа 2019 г.)

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019
© Ермаков Александр Александрович, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

1. Методические рекомендации преподавателям

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1. Требования к зачету

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи курса

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Цель данной дисциплины – формирование у магистрантов целостных представлений о предмете, возможностях и способах правового регулирования деятельности в сфере культуры и искусства, а также общая юридическая подготовка обучающихся, необходимая для арт-деятельности.

Задачи дисциплины:

1. Выявление характера и принципов междисциплинарных взаимодействий в рамках учебного курса.
2. Ознакомление с предметом, методом, объектом, субъектом и содержанием правоотношений отдельных отраслей системы российского права и спецификой регулирования общественных отношений в сфере культуры и искусства.
3. Выработка навыка работы с законодательными, подзаконными, локальными нормативными актами, а также с соответствующей литературой с целью квалифицированного ее применения в различных видах арт-деятельности.
4. Формирование у магистрантов самостоятельного подхода в выборе и использовании ресурсов правового обеспечения при решении профессиональных музыкантских задач в разных направлениях арт-деятельности: как в организаторской, исследовательской работе, так и в исполнительстве и педагогике.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший дисциплину «Правовое обеспечение арт-деятельности» программы магистратуры, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

Знать: – правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;

Уметь: – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

– работать с объектами интеллектуальной собственности;

Владеть: **–** навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость дисциплины – 72 часа (2 зачётные единицы по ФГОС), для направления 53.04.02 – Вокальное искусство – 108 часов (3 зачётные единицы по ФГОС). Лекции – 18 часов. Практические занятия – 18 часов. Самостоятельная работа – 36 часов, для направления 53.04.02 – Вокальное искусство – 72 часа. Время изучения – 3 семестр по 2 часа лекций/практических занятий в неделю.

Зачёт – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных			Самост
			лекц	практ		
3-й (1-й) семестр						
1.	Определение основных понятий. Специфика арт-деятельности, ее виды и направления. Право как регулятор общественных отношений. Функции права. Нормы, институты, отрасли права в проекции на сферу	6/4	2			4/2

	культуры и искусства. Предмет, метод, система и источники права (по отраслям)					
2.	Право интеллектуальной собственности как важнейший компонент правового обеспечения арт-деятельности. Интеллектуальные права, их виды. Понятие авторских и смежных прав. Правовая охрана музыкальных произведений. Исключительное право на произведение. Исполнительская, научно-исследовательская виды деятельности в системе авторских и смежных прав. Государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности.	18/12	2	4		12/6
3.	Правовое регулирование трудовых отношений и право социального обеспечения в сфере арт-деятельности. Особенности регулирования труда в сфере культуры и искусства (педагогических работников, работников театров, театральных и концертных организаций, лиц, участвующих в создании, исполнении произведений). Социальное обеспечение.	14/9	2	2		10/5
4.	Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства. Виды сделок Субъекты предпринимательской деятельности. Специфик арт-деятельность в сфере образования РФ.	14/9	2	2		10/5
5.	Особенности регулирования арт-деятельности в системе международного частного права.	12/8	2	2		8/4
6.	Юридическая ответственность лиц в сфере культуры и искусства. Виды юридической ответственности.	12/8	2	2		8/4
7.	Порядок и нормы защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод, законных интересов; судебный порядок разрешения споров.	12/8	2	2		8/4
8	Государственное регулирование сферы культуры и искусства. Основы государственной культурной политики.	20/14	4	4		12/6
Итого		108/ 72	18	18		72/36

4. Содержание курса

Тема 1. Определение основных понятий. Специфика арт-деятельности, ее виды и направления. Право как регулятор общественных отношений. Функции права. Нормы, институты, отрасли права в проекции на сферу культуры и искусства. Предмет, метод, система и источники права (по отраслям).

Арт-деятельность. Многозначность понятия. Эстетический аспект (в ряду понятий арт-практика, артефакт, характеризующих феномен «пост-культуры», по В. Бычкову). В практическом, общеупотребительном значении: арт-деятельность – деятельность в сфере искусства (от англ. «art» - искусство, мастерство, умение, художественный). Специфика арт-деятельности в сфере музыкального искусства. Статус музыки и музыканта (исторический аспект). Виды профессиональной музыкальной деятельности на современном этапе (организаторская, научно-исследовательская работа, концертное исполнительство, педагогика и др.) и многообразие охватываемых ими общественных отношений. Право как средство регулирования наиболее важных общественных отношений. Функции права (регулятивная, охранительная, оценочная). Нормы, институты, отрасли права в проекции на сферу культуры и искусства. Предмет, метод, система и источники права (по отраслям и институтам). Практическая направленность правового обеспечения арт-деятельности.

Тема 2. Право интеллектуальной собственности как важнейший компонент правового обеспечения арт-деятельности. Интеллектуальные права, их виды. Понятие авторских и смежных прав. Правовая охрана музыкальных произведений. Исключительное право на произведение. Исполнительская,

научно-исследовательская виды деятельности в системе авторских и смежных прав. Государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Право интеллектуальной собственности как важнейший компонент правового обеспечения арт-деятельности – система правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и защитой интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права, их виды (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая). Понятие авторских и смежных прав, исключительного права на произведение. Правовая охрана музыкальных произведений (Н. Иванов). Понятие и признаки музыкального произведения как одной из форм существования музыки в европейской музыкальной культуре Нового времени и как объекта авторского права. Взаимосвязь этих значений (по Е. Назайкинскому). Основные стороны организации музыкального произведения (звуковысотная, временная, пространственная, композиционная, мелодическая, жанровая) в контексте действия норм авторского права. Понятие обработки (аранжировки) музыкального произведения (в историческом, музыкально-теоретическом и юридическом аспектах). Иные, помимо «произведения», формы существования музыки (в рамках «культуры музыкальной деятельности», по Е. Назайкинскому; «promptum», «impromptum» по А. Мешковой) и их правовой режим в системе действующего законодательства. Музыкальное исполнение как охраняемый результат интеллектуальной деятельности. Понятия исполнительской, научно-исследовательской деятельности в системе авторских и смежных прав. Государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Деятельность Российского авторского общества (РАО). Виды договоров в сфере правового обеспечения интеллектуальной собственности.

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений и право социального обеспечения в сфере арт-деятельности. Особенности регулирования труда в сфере культуры и искусства (педагогических работников, работников театров, театральных и концертных организаций, лиц, участвующих в создании, исполнении произведений). Социальное обеспечение.

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Основные разделы и понятия Трудового кодекса РФ. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Трудовой договор и стороны трудовых отношений (работник и работодатель). Виды трудовых договоров. Локальные нормативные акты организаций, регулирующие трудовые отношения. Понятие рабочего времени и времени отдыха, отпуска. Система оплаты труда. Гарантии и компенсации. Особенности регулирования труда в сфере культуры и искусства (педагогических работников, работников театров, театральных и концертных организаций, лиц, участвующих в создании, исполнении произведений). Социальное обеспечение. Институт пенсий в праве социального обеспечения.

Тема 4. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства. Виды сделок. Субъекты предпринимательской деятельности. Специфика арт-деятельности в сфере образования.

Имущественные и неимущественные отношения. Понятие физического и юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц, их особенности. Коммерческие и некоммерческие организации. Наиболее распространенные в сфере культуры и искусства организационно-правовые формы юридических лиц. Виды сделок и отношения собственности в сфере культуры и искусства. Понятие предпринимательской деятельности, основные признаки (систематичность, самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности, самостоятельная имущественная ответственность, рисковый характер деятельности и др.). Субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели, юридические лица).

Арт-деятельность в системе образования РФ. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. Структура системы образования. Понятие и виды образовательных программ, типы образовательных организаций (в проекции на систему культуры и искусства). Субъекты образовательной деятельности. Основания, возникновения, изменения, прекращения образовательных отношений. Управление системой образования, международное сотрудничество в сфере образования.

Тема 5. Особенности регулирования арт-деятельности в системе международного частного права.

Предмет регулирования международного частного права: право собственности, право интеллектуальной собственности, экономические сделки, трудовые отношения, отношения в сфере культуры и др. Источники международного частного права: международные договоры, национальное законодательство. Личный закон физического лица, личный закон юридического лица, закон автономии воли. Международное сотрудничество, виды договоров.

Тема 6. Юридическая ответственность лиц в сфере культуры и искусства. Виды юридической ответственности.

Ответственность как особый институт правового регулирования. Виды юридической ответственности (имущественная, дисциплинарная, административная, уголовная) и основание для ее наступления. Ответственность за нарушение законодательства в сфере соблюдения интеллектуальных прав.

Основания, исключающие виновность при причинении вреда. Порядок возмещения причиненного материального и морального вреда. Система административных и дисциплинарных мер.

Тема 7. Порядок и правила защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод, законных интересов; судебный порядок разрешения споров.

Гражданское и уголовно-процессуальное законодательство РФ. Понятие судопроизводства, подведомственности и подсудности дел. Участники процесса. Стадии судебного разбирательства. Доказательства и процесс доказывания. Понятие и виды судебных постновлений в гражданском процессе, акты судебной власти.

Тема 8. Государственное регулирование сферы культуры и искусства. Основы государственной культурной политики.

Базовое законодательство в сфере культуры и искусства. Основы государственного управления. Основные направления государственного регулировния отрасли. Государственные гарантии, государтвенная поддержка (субсидирование, государственное задание, федеральные целевые программы, гранты, стипендии и др). Контроль и надзор в сфере культуры (лицензирование отдельных видов деятельности, проведение мониторинга и др.) Изучение «Основ государственной культурной политики».

Изучение данной темы предполагается также в форме семинарских занятий.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Основная литература:

1. Барсукова, В.Н. Основы структурирования кодифицированных актов : монография / В.Н. Барсукова ; под ред. И.Н. Сенякина. - М. : Статут, 2011. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0798-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/198572
2. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30433 — Загл. с экрана.
3. Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум : учебное пособие / Т.П. Захарова, Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; под ред. Н.А. Колоколова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-02228-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/197567
4. Зенин, И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) / И.А. Зенин. - М. : Статут, 2015. - 525 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1095-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/198864
5. Иваненко, М.Р. Авторские права / М.Р. Иваненко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-905785-05-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/191456
6. Кочерга, С.А. Административно-правовые аспекты образовательной деятельности в России : монография / С.А. Кочерга. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9845-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/181856

7. Микрюков, В.А. Введение в гражданское право : учебное пособие для бакалавров / В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. - М. : Статут, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1283-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/198997
8. Моисеенко, М.И. Конституционное право Российской Федерации : учебно-методическое пособие / М.И. Моисеенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5465-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/185265
9. Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/197318

Дополнительная литература:

1. Борисов, С. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект / С. Борисов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 116 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–95–5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/188063
2. Кивайко, В.Н. Юридическая этика: Ответы на экзаменационные вопросы : пособие / В.Н. Кивайко. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 128 с. - ISBN 978-985-536-220-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/184307
3. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. - 2-е изд. - М. : Книжный мир, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-8041-0671-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/183515
4. Мищенко, С.В. Отбор и конструирование содержания спецкурса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в контексте формирования правовой культуры специалиста. [Электронный ресурс] / С.В. Мищенко, Н.В. Молоткова, И.С. Разуваева. — Электрон. дан. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. — 2006. — № 2. — С. 473-476. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/290680 — Загл. с экрана.
5. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982
6. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : учебное пособие / Е.А. Петрова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5270-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/183130
7. Урсу, С.С. Система правосудия в Российской Федерации / С.С. Урсу. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 178 с. - ISBN 978-5-504-00686-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/193166
8. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. – Издание второе, стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 368 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
9. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения : монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1461-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.knigafund.ru/books/180665

Перечень нормативных актов

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
6. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
8. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
9. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
10. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
11. Федеральный закон от 28.12.2013 №400 – ФЗ «О страховых пенсиях»
12. Федеральный закон от 28.12.2013№424-ФЗ «О накопительной пенсии»
13. Федеральный закон от 04.12.2013 №351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»
14. Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
15. Федеральный закон от 6.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
16. Федеральный закон от 25. 06.2002 73-ФЗ Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
17. Федеральный закон от 06.01.1999 10:46 №7-ФЗ «О народных художественных промыслах»
18. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1)
19. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
20. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
21. Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804–1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
22. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
23. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
24. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
25. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
26. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
27. Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»
28. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» (вместе с Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации)
29. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (вместе с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»)
30. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»
31. Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» (вместе с Правилами распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам)

32. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204 «Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
33. Постановление Правительства РФ от 20.02.2007 № 117 «О лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
34. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
35. Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
36. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов")
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах"
38. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 51 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами"

2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

12. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
13. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
14. экран,
15. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
16. проигрыватель для прослушивания виниловых дисков,
17. музыкальный инструментарий,
18. компьютер.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям по руководству самостоятельной работой магистрантов

Цель самостоятельной работы магистрантов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и практической деятельности в области связей с общественностью. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы магистрантов и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистрантом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

Формой практической самостоятельной работы магистранта, позволяющей ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) является *семинар (круглый стол).*

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1. Требования к зачёту:

В соответствии с учебным планом по окончании курса проводится зачёт. На зачёте предполагается выполнение студентами как устной, так и письменной работы. Допускается вариабельность в выборе педагогом материала для зачёта, уровень сложности которого, в целом, должен соответствовать заданиям иных оценочных средств.

Примерный перечень вопросов для зачёта:

1. Основные понятия отрасли арт-деятельности.
2. Исторический опыт, современное состояние отрасли.
3. Функции нормативно-правового регулирования.
4. Виды права интеллектуальной собственности.
5. Музыкальное произведение, исполнение как объект авторских (смежныхправ).
6. Государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
7. Особенности регулирования трудовой деятельности работников сферы культуры и искусства.
8. Понятие организационно-правовой формы юридических лиц .
9. Источники международного частного права (в системе арт-деятельности).
10. Виды юридической ответственности.
11. Понятие судопроизводства, подведомственности и подсудности дел.
12. Основные направления государственной политики в сфере культуры и искусства.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____ проф. Г.И. Резников
«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Связи с общественностью в области искусства»

для подготовки по направлениям
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(профили **«**Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»;
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»;
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»),
53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»),
53.04.04 Дирижирование
(профиль «Дирижирование академическим хором»)
53.04.06 Музыковедение и музыкально-прикладное искусство
(профиль «Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Богатырев Александр Иванович
кандидат педагогических наук, доцент УГК

Программа по дисциплине «Связи с общественностью в области искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано»; «Оркестровые струнные инструменты»; «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»), 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение»), 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), 53.04.06 Музыковедение и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»), – магистратура.

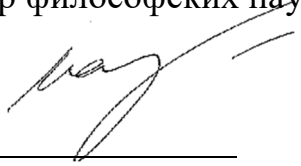
Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич

профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Богатырев А.И., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Программа дисциплины

1. Цель и задачи изучения дисциплины

2. Требования к уровню освоения дисциплины

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

4. Содержание курса

II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

2. Материально-техническое обеспечение

III. Методические рекомендации

- Методические рекомендации преподавателям
- Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

IV. Итоговая аттестация

1. Примерные вопросы к зачету

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью курса «***Связи с общественностью в области искусства***» является повышение профессионально-личностной компетенции магистров: освоение магистрантами теоретических и методологических основ связей с общественностью в сфере социально-культурной деятельности и перевод их в активную форму, развитие навыков работы в сфере культуры и искусства.

Задачами курса являются:

Освоение и осмысление магистрантами знаний и представлений о роли PR и рекламной деятельности в обеспечении эффективного функционирования социально-культурной сферы, отдельных организаций культуры и искусства.

Приобретение магистрантами компетенций и навыков для создания PR-продукта в социально-культурной сфере.

Знакомство магистрантов с отечественным и зарубежным опытом организации PR-деятельности в учреждениях культуры и искусства.

Обучение магистрантов рекламной деятельности в сфере культуры и искусства.

2.Требования к уровню освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: - основы корпоративной и социальной культуры современного общества;

- возможности практического использования методов PR- деятельности в сфере культуры и искусства.

уметь: - анализировать культурные явления;

- творчески и нестандартно решать информационные задачи, связанные с деятельностью менеджера в сфере культуры и искусства.

владеть: - понятийным аппаратом PR-деятельности;

- навыками сбора репрезентативной информации об общественном мнении с использованием современных информационных технологий и ресурсов;
- навыками эффективной презентации результатов своей деятельности с помощью современных информационных технологий.

В результате изучения дисциплины магистрант должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями.**

ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

- ***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;
- **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;
- ***Владеть***

- навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
- навыками использования принципов тайм- менеджмента;
- методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности;
- методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины – 72 часа: аудиторные групповые занятия – 36 часов, самостоятельная работа магистранта – 36 часов.

Период изучения – 3 семестр. Зачет – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование темы, раздела	Всего часов	Аудиторн		Самост.
			лекц	практ.	
1	Специфика PR-деятельности в области искусства.	12 (18)	3	3	6 (12)
2	PR-деятельность в сфере культуры и искусства.	12 (18)	3	3	6 (12)
3	Фандрайзинг: спонсорство, патронаж, благотворительность в сфере культуры и искусства	12 (18)	3	3	6 (12)
4	PR-кампании в сфере культуры и искусства.	12 (18)	3	3	6 (12)
5	Основы имиджелогии и их применение в сфере культуры.	12 (18)	3	3	6 (12)
6	Технологии рекламной деятельности в сфере искусства.	12 (18)	3	3	6 (12)
7	**Итого**	**72 (108)**	**18**	**18**	**36 (72)**

4.Содержание курса

Тема 1. Специфика PR-деятельности в сфере культуры и искусства

Понятие социально-культурной сферы. Функции культуры и социальной сферы. Основные группы предприятий культуры в современном обществе: театрально-зрелищные учреждения культуры, музеи, библиотеки, клубные учреждения, спортивные организации, творческие союзы и ассоциации, службы социальной поддержки и т.д. Особенности рынка современного искусства. Взаимосвязь технологий социально-культурной деятельности и PR. Задачи, решаемые PR в сфере культуры и искусства.

Тема 2. PR-деятельность в сфере культуры и искусства

Социально-культурная сфера в России и за рубежом, сравнительная характеристика. Проблемы развития социально-культурной сферы в России. Развитие PR в социально-культурной сфере в России.

Специфика работы с объектами PR-деятельности в сфере культуры и искусства. Значимость работы с аудиторией в сфере культуры и искусств (в сфере

исполнительских искусств, в литературе, в кинематографе и т.д.). Особенности работы с аудиторией в сфере культуры. Работа с администрацией вышестоящих и финансовых органов. Работа со спонсорами и благотворителями. Работа с лидерами мнения. Организация PR коммуникации со СМИ.

Тема 3. Фандрайзинг: спонсорство, патронаж, благотворительность в сфере культуры и искусства

Сотрудничество бизнеса и социально-культурной сферы. Спонсорство и сфера культуры. Проблемы развития спонсорства и благотворительности в России. Деятельность по привлечению и аккумулированию финансовых средств из различных источников на реализацию социально-культурных проектов и программ. Этапы проведения фандрейзинговой кампании. Специальные акции фандрейзинга в социально-культурной сфере.

Тема 4. PR-кампании в сфере культуры и искусства

PR как операционная деятельность. PR-кампания и её составляющие: программный подход. Стратегия и тактика информационных кампаний, составные элементы их организации. Использование программного подхода в центральных и провинциальных учреждениях сферы культуры: положение дел, возможности, преимущества и недостатки.

Тема 5. Основы имиджелогии и их применение в сфере культуры

Понятие имиджа, основные элементы: различные подходы. Имидж лидера, приемы построения имиджа, символические элементы построения имиджа лидера. Возможности использования имиджа лидера учреждением сферы культуры: образы руководителя, отца-основателя, мифологического героя, выдающегося исторического лица, выдающегося сотрудника. Мифологизация и продвижение имиджа лидера в работе учреждения культуры.

Формирование и управление корпоративным имиджем учреждения сферы культуры. Корпоративный имидж, элементы корпоративного имиджа. Идентификация и имидж. Элементы визуальной идентификации и перспективы их разработки в учреждениях культуры: корпоративный стиль, дресс-код, брендбук, и пр. Корпоративные стандарты: миссия, философия, мифы. Внутренний имидж. Имидж продукта. Имидж персонала, негативные и позитивные образы персонала библиотеки, музея, арт-галереи, театра. Социальный и деловой имидж, исключительная социальная роль учреждений культуры. Модель корпоративного имиджа А.Н. Чумикова. Механизмы и этапы создания корпоративного имиджа: финансовые ограничения и исключительные возможности информационной разработки в сфере культуры. Позиционирование бренда как важнейшая составляющая успешной коммуникационной стратегии. Этапы и методы позиционирования. Бренд региона-города-организации: поддержка и трансформация учреждениями культуры.

Тема 6. Технологии рекламной деятельности в сфере искусства

Роль рекламы в сфере искусства. Реклама как произведение искусства. Социальная и коммерческая реклама в сфере культуры. Воспитательная функция рекламы. Цели рекламы в сфере культуры.

Особенности технологии рекламной деятельности в сфере искусства. Этап установления целей. Установление ответственности. Определение бюджета. Этап разработки рекламных тем. Выбор средств рекламы. Создание рекламных объявлений. Выбор времени выхода рекламы. Определение эффективности.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.Литература

Основная литература

1. *Голуб О. Ю.* Социальная реклама [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М., 2010.- Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.
2. *Шарков Ф. И.* Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс]: учебник. М., 2009. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.
3. *Шарков Ф. И.* Разработка и технологии производства рекламного продукта: [Электронный ресурс]: учебник. М., 2010. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.

Дополнительная литература

1. *Комаров В. М.* Интернет-реклама [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М., 2009. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.
2. *Подорожная Л. В.* Теория и практика рекламы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М., 2011. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.
3. *Сердобинцева Е. Н.* Структура и язык рекламных текстов [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М., 2010. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.
4. *Смирнова О. В.* Реклама на телевидении: разработка и технология производства: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М., 2011. Режим доступа: электронная библиотечная система «КнигаФонд»: //**www.knigafund.ru**.

2. Материально-техническое обеспечение курса

Для освоения дисциплины необходима научная, учебная и методическая литература по курсу. Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета.

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- OpenOffice (GNU Lesser General Public License) – free software;
- Браузер Internet Explorer (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Проигрыватель Windows Media (Неисключительные права Microsoft Windows 7 Starter CIS and GE OEM Software);
- Программа чтения, печати и рецензирования файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC (бесплатная и доступная для корпоративного распространения, без подачи заявки на получение лицензии на распространение).

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, дополненные рядом семинарских занятий и самостоятельная работа магистров. Основная цель обучения заключается в том, чтобы сформировать у магистра знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной научной работы и преподавания в высшей школе.

Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса – лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа магистров.

Лекции

Основная *цель лекции* заключается в том, чтобы вызвать у обучающегося интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

27. глубоко изучить содержание предмета;
28. выстраивать материал лекций по принципу: от простого к сложному и от известного к неизвестному;
29. излагать материал чётко и ясно;
30. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм, и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
31. подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах УГК.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённому разделу курса; либо на материале, предложенном магистрам для их самостоятельной работы.

Цель семинарских (или практических) занятий – достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с художественными текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

1. сформулировать проблему для обсуждения;
2. разработать и подготовить учебно-методические материалы;
3. составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
4. дать рекомендации по изучению этой литературы;
5. при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления магистров могут оцениваться по следующим критериям:

6. полнота и конкретность ответа;
7. последовательность и логика изложения;
8. обоснованность излагаемых положений;

9. умение применить на практике теоретические знания;
10. культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание обучающихся на следующие моменты:

11. качество подготовки к семинарскому занятию;
12. активность работы на занятии;
13. положительные стороны работы бакалавров;
14. недостатки в работе магистрантов на занятии;
15. пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой магистров

Цель самостоятельной работы магистров– в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы бакалавров и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

– **Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы**

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться магистром в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа магистров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговой аттестацией магистра по пройденному курсу является зачет в форме тестирования.

1. Примерные вопросы к зачету

I. ***Специфика PR-деятельности в сфере культуры и искусства.***
II. Понятие социально-культурной сферы.
III. Функции культуры и социальной сферы.
IV. Основные группы предприятий культуры в современном обществе: театрально-зрелищные учреждения культуры, музеи, библиотеки, клубные учреждения, спортивные организации, творческие союзы и ассоциации, службы социальной поддержки и т.д.
V. Особенности рынка современного искусства.
VI. Взаимосвязь технологий социально-культурной деятельности и PR. Задачи, решаемые PR в сфере культуры и искусства.
VII. ***PR-деятельность в сфере культуры и искусства.***
VIII. Социально-культурная сфера в России и за рубежом, сравнительная

характеристика.

IX. Проблемы развития социально-культурной сферы в России.

X. Развитие PR в социально-культурной сфере в России.

XI. Специфика работы с объектами PR-деятельности в сфере культуры и искусства.

XII. Значимость работы с аудиторией в сфере культуры и искусств (в сфере исполнительских искусств, в литературе, в кинематографе и т.д.). Особенности работы с аудиторией в сфере культуры.

XIII. Работа с администрацией вышестоящих и финансовых органов.

XIV. Работа со спонсорами и благотворителями.

XV. Работа с лидерами мнения.

XVI. Организация PR-коммуникации со СМИ.

XVII. ***Фандрайзинг: спонсорство, патронаж, благотворительность в сфере культуры и искусства.***

XVIII. Сотрудничество бизнеса и социально-культурной сферы.

XIX. Спонсорство и сфера культуры.

XX. Проблемы развития спонсорства и благотворительности в России. Деятельность по привлечению и аккумулированию финансовых средств из различных источников на реализацию социально-культурных проектов и программ.

XXI. Этапы проведения фандрейзинговой кампании.

XXII. Специальные акции фандрейзинга в социально-культурной сфере.

XXIII. ***PR-кампании в сфере культуры и искусства.***

XXIV. PR как операционная деятельность.

XXV. PR-кампания и её составляющие: программный подход.

XXVI. Стратегия и тактика информационных кампаний, составные элементы их организации.

XXVII. Использование программного подхода в центральных и провинциальных учреждениях сферы культуры: положение дел, возможности, преимущества и недостатки.

XXVIII. Основы имиджелогии и их применение в сфере культуры.

XXIX. Понятие имиджа, основные элементы: различные подходы.

XXX. Имидж лидера, приемы построения имиджа, символические элементы построения имиджа лидера.

XXXI. Возможности использования имиджа лидера учреждением сферы культуры: образы руководителя, отца-основателя, мифологического героя, выдающегося исторического лица, выдающегося сотрудника. Мифологизация и продвижение имиджа лидера в работе учреждения культуры.

XXXII. Формирование и управление корпоративным имиджем учреждения сферы культуры.

XXXIII. Корпоративный имидж, элементы корпоративного имиджа. Идентификация и имидж.

XXXIV. Элементы визуальной идентификации и перспективы их разработки в учреждениях культуры: корпоративный стиль, дресс-код, брендбук и пр.

XXXV. Корпоративные стандарты: миссия, философия, мифы.

XXXVI. Внутренний имидж организации в области искусства.

XXXVII. Имидж продукта.

XXXVIII. Имидж персонала, негативные и позитивные образы персонала библиотеки, музея, арт-галереи, театра.

XXXIX. Социальный и деловой имидж, исключительная социальная роль учреждений культуры.

XL. Модель корпоративного имиджа А.Н. Чумикова.

XLI. Механизмы и этапы создания корпоративного имиджа.
XLII. Финансовые ограничения и исключительные возможности информационной разработки имиджа в сфере культуры.
XLIII. Позиционирование бренда как важнейшая составляющая успешной коммуникационной стратегии.
XLIV. Этапы и методы позиционирования.
XLV. Бренд региона-города-организации: поддержка и трансформация учреждениями культуры.
XLVI. Технологии рекламной деятельности в сфере искусства.
XLVII. Особенности технологии рекламной деятельности в сфере искусства.
XLVIII. Определение эффективности рекламной деятельности в сфере искусства.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
_____ «30 августа» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Слуховой анализ концертного репертуара»

по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профили «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

магистратура

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
доктор искусствоведения, профессор О.Е. Шелудякова

Программа по дисциплине «Слуховой анализ концертного репертуара» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ООП подготовки по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство **(**по профилям: «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»**).**

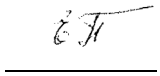
Дисциплина входит в часть Блока 1 учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в раздел элективных дисциплин.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.
Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Шелудякова О.Е., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка

II. Тематический план

III. Содержание курса

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

V. Требования к зачёту

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Задачи курса:

- обоснование роли слухового анализа концертного репертуара как метода исполнительского освоения музыкального произведения на основе индивидуального аналитико-синтетического процесса постижения образно-смыслового содержания произведения и отбора средств для его воплощения;
- изложение основ методики слухового анализа концертного музыкального произведения во взаимосвязи с дисциплинами общенаучного, музыкально-теоретического и исполнительского циклов;
- воспитание осмысленности интерпретационных решений на основе тщательного анализа авторского текста;
- выявление особенностей слухового анализа в работе над произведениями различных конкретных стилей и авторов.

Исполнительский анализ музыкальных произведений обобщает содержание курсов анализа музыкальных произведений, истории музыки, методики, эстетики и других. Он привлекает, объединяет и использует необходимые содержательные моменты, понятийный аппарат и методы других дисциплин с целью наиболее точного и художественно убедительного исполнительского воплощения музыкальных произведений. Направленность курса на решение исполнительских задач помогает ассистентам-стажерам убедиться в неразрывности и многообразии связей исполнительского творчества с окружающим миром и в практической значимости полученных в вузе творческих знаний.

Требования к уровню освоения содержания курса

Выпускник, освоивший дисциплину «Слуховой анализ концертного репертуара» программы магистратуры, должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

История и теория музыкального искусства

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– принципы современной гармонии;
Уметь:
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– 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;
Владеть:
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы), из которых: аудиторные групповые практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа магистранта – 72 часа.

Период изучения – 3-й семестр. Зачет – 3-й семестр.

Распределение часов по темам и видам учебной работы

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных	Самост
			Практич.	
1.	Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.	2	2	-
2.	Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа.	6	2	4
3.	Понятие интерпретации. Особенности ее восприятия на слух.	8	2	6
4.	Анализ художественного образа сочинения.	10	4	6
5.	Слуховой анализ композиции и драматургии	6	2	4
6.	Слуховой анализ музыкального стиля	6	2	4
7.	Слуховой анализ жанра музыкального сочинения.	6	2	4
8.	Слуховой анализ инструментальных трудностей	10	4	6
9.	Система исполнительских музыкальных средств.	6	2	4
10.	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы	6	2	4
11.	Громкостная динамика и тембр. Особенности слухового восприятия.	6	2	4
12.	Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка.	8	2	6
13.	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	6	2	4
14.	Музыкальное исполнительство XIX века	6	2	4
15.	Музыкальное исполнительство XX века	8	2	6
16.	Орнаментика. Особенности исполнения и слухового восприятия	8	2	6
Всего		**108**	**36**	**72**

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.

Цель слухового анализа в воспитании навыков слухового восприятия через осознанное слушание музыки – целых произведений, фрагментов, отдельных музыкально-языковых элементов. Участие в слуховом восприятии всех анализаторных систем в их тесной взаимосвязи – звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха, чувства формы и стиля. Роль выбора художественно полнокровного музыкального материала – особенности концертного репертуара; его собственно художественный и дидактический смысл. Явление слуховой инерции и проблема её преодоления. Значение слуховой активности, воспитанных интеллекта и эмоции, но и роль бессознательного в процессе восприятия. Порядок (алгоритм) вопросов, направляющих восприятие и мышление учащихся от осознания наиболее общих закономерностей в организации музыкального целого ко всё большему углублению в детали.

Тема 2. Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа

Понятие слухового исполнительского анализа. Содержание исполнительского анализа. Общеисполнительские (образное содержание произведения, драматургический план, динамическое соотношение в произведении, темповые соотношения) и специально исполнительские (приемы, диктуемые инструментальной и вокальной техникой, особенностями звукоизвлечения на конкретном инструменте; штрихи, аппликатура, педализация и др.) задачи. Взаимосвязь обще исполнительских и специально исполнительских задач.

Тема 3. Понятие интерпретации

Зависимость интерпретации от эстетических принципов «школы» или музыкального направления, от индивидуальных особенностей и идейно-художественного замысла музыкального произведения. Индивидуальный подход к исполняемой музыке. Наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла как основное условие интерпретации. Исполнительская форма, уникальность ее видов.

Объективное и субъективное, интуитивное и рациональное в музыкальном исполнительстве. Порождение новых смыслов как результат интерпретации. Специфика художественной интерпретации, интуитивное постижение объекта интерпретации (вживание, синергетика). Роль семантического и эстетического анализа произведения для исполнительской интерпретации. Преднамеренность и непреднамеренность в музыкальной интерпретации. Адекватность исполнительской интерпретации музыкального произведения. Формирование художественно-исполнительской идеи и ее реализация.

Различные аспекты интерпретации: 1. истолкование исполнителем авторского замысла; 2. историческое наследование; 3. межкультурные и внутрикультурные отношения. Аутентичное исполнение, погружение в историко-культурный контекст.

Тема 4. Анализ художественного образа сочинения

Эпичность, лиричность, драматичность как возможные тонусы исполнения. Соотношение эмоциональных и рациональных моментов в исполнительском стиле. Отстраненность, образная конкретность, театральность в творческом облике музыканта. Личностное высказывание, диалогичность, персонализация образов в исполнительском процессе. Масштабность и камерность, доверительность исполнения.

Композиторский текст как основа становления музыкального образа, порождающее начало исполнительского процесса. Взаимодействие стиля эпохи создания произведения и индивидуального стиля композитора - и стилевых аспектов эпохи исполнения произведения и индивидуального стиля исполнителя.

Тема 5. Музыкальное произведение и форма

Музыкальное произведение как художественное целое, которому свойственны внутренняя завершенность и мотивированность. Индивидуализированность содержания и формы

произведения, за которым стоит личность автора, детальная фиксация в нотной записи, предполагающая искусство исполнительской интерпретации. Зависимость музыкальной формы от содержания произведения.

Исполнительская форма (композиция) музыкального произведения. Процессуальное становление музыкальной формы и временное развертывание целостного представления. Осознание исполнителем функций частей музыкальной формы и его образной структуры. Сквозное развитие произведения и его динамический план. Ощущение ритма формы, её внутренних пропорций. Роль повторности и контрастов в построении музыкального произведения. Вариантное исполнение повторов, качественные изменения при исполнении реприз. Фактурные переключения как признак нового раздела.

Смысловой и архитектонический охват крупной формы. Чувство формы как охват прозвучавших разделов произведения и ясное представление его последующего развития. Естественность образно-эмоциональных переходов от одного раздела к другому. Архитектурная прочность конструкции, объединенной эмоционально-смысловыми арками. Роль динамики и темброво-инструментальных средств в построении крупной формы. Ощущение завершенности музыкального процесса.

Направленность музыкальной формы на слушателя. Подчинение её образно-драматургическим и музыкально-синтаксическим эталонам, поддержание внимания слушателя смысловой наполненностью музыкального образа, его последовательным развитием, контрастами и обновлением. Диалектика исполнительских традиций и индивидуальной трактовки музыкального произведения как условие слушательского интереса и убедительного построения музыкальной формы. Исполнитель как идеальный слушатель произведения: проверка слушательского восприятия собственными ощущениями исполнителя.

Тема 6.Слуховой анализ музыкального стиля

Понятие стиля. Определение музыкального стиля. Понятие стиля в историческом и эстетическом аспектах. Характерные признаки музыкального стиля (инструментарий, звуковой образ, темп, артикуляция, динамика). Исполнительские задачи, возникающие в каждом из музыкальных стилей. Транскрипции, парафразы, переложения одного и того же произведения. Отражение историко-стилевых традиций в редакциях музыкальных произведений. Основные средства исполнительской вариантности: динамика, темп, агогика, тембральность, свойственная различным инструментам, звуковая красочность. Редакции произведений для духовых инструментов.

Тема 7. Слуховой анализ музыкального жанра

Понятие музыкального жанра. Жанр как род и вид музыки. Параметры жанровых классификаций. Исполнительский состав (жанры инструментальные, вокальные, смешанные). Способ создания (композиционный, импровизационный). Соотношение жанра и формы, жанра и стиля. Концепции и теории музыкального стиля и жанра М. Лобановой.

Тема 8. Слуховой анализ инструментальных трудностей

Перманентное (непрерывное) исполнительское дыхание; Игра аккордами (многозвучие); Frullato на медных духовых инструментах; Четвертьтоновая альтерация; Губная осцилляция; Язычковое pizzicato на кларнете и саксофоне (slap-stick); Хлопок ладонью по мундштуку медного духового инструмента; стук пальцем по клапану или корпусу инструмента; Игра с недостающей деталью инструмента; отдельные штрихи и приемы; анализ мелодики, ритмической организации, возможной аппликатуры.

Тема 9. Система исполнительских музыкальных средств

Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом

музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотной строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения.

Музыкальные инструменты с фиксированной и нефиксированной высотой звуков. Настройка инструментов с фиксированной высотой. Сознательное повышение и понижение ступеней лада для достижения чистоты и высотной стабильности строя.

Интонация и музыкальные исполнительские средства. Роль постановки голоса, исполнительского аппарата инструменталиста для чистоты интонации. Взаимосвязь высотного интонирования с другими музыкальными выразительными средствами – направленностью мелодического движения, метроритмом, динамикой, тембром.

Стилевые нормы высотного интонирования. Обострение ладовых тяготений в произведениях композиторов-романтиков. Более спокойное, уравновешенное интонирование музыки классиков. Ладово-индифферентное (интервальное) интонирование в атональной музыке XX века. Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике выдающихся музыкантов. Влияние психофизического состояния артиста на интонацию.

Особенности сольного, ансамблевого и оркестрового интонирования. Относительная свобода интонирования в сольном исполнительстве. Необходимость координации интонации при ансамблевой игре. Нивелирование высотного интонирования в унисонном звучании хоровых и оркестровых партий. Проблема достижения высотного ансамбля в коллективном исполнительстве. Необходимость преодоления высотной индифферентности рояля при работе пианиста с вокалистами.

Усложнение требований к высотному интонированию в музыке XX века. Нетемперированное интонирование в народно-песенном исполнительстве. Четвертитоновая и другие формы микроинтервалики в произведениях Хабы, Вышнеградского, Пендерецкого, Губайдулиной, Шнитке, Слонимского и других композиторов. Экмелика (элементы речевого интонирования), Sprechstimme - приблизительное высотное интонирование в произведениях Шёнберга и его последователей. Старинные формы темперации и высотного строя в аутентичном интонировании.

Тема 10. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы

Тактометрическая организация музыкального времени в классической и романтической музыке . Равномерность и темп, метр и конкретные ритмические формы как различные уровни метроритмической организации. Конструктивное и выразительное значение ритма в музыке. Агогика (микроуровень в организации музыкального времени). Музыкальная архитектоника (макроуровень временной организации музыки). Различные исторические формы ритмической организации.

Роль ритма в различных национальных культурах, в музыке различных исторических эпох, в разных музыкальных жанрах. Национальная специфика ритма.

Выбор художественно обусловленных темпов, обеспечивающих рельефность музыкальных образов и возможность создания целостной художественной концепции. Выдерживание единого темпа как условие неизменности музыкального образа. Работа исполнителя над устойчивостью темпа. Темповая память. Художественная обоснованность темповых изменений и контрастов. Темповая драматургия музыкального произведения. Роль темпа в создании музыкальной формы.

Стилистические нормы метроритмической организации. Новые явления в области ритма в музыке XX века и художественное овладение ими. Работа над ритмом в условиях ансамблевого, сольного и оркестрового исполнительства.

Агогика как средство выразительности. Различение смены темпа и агогики. Агогика и Tempo rubato. Агогика и интонация (смысловое выделение звуков). Агогика и членение музыкальной речи (остановки или ускорения на стыке музыкальных событий). Агогика и форма. Взаимосвязь агогики

и динамики. Зависимость агогики от фактуры. Агогика в различных музыкальных жанрах и стилях. Агогика в сольном, ансамблевом, сольном и оркестром исполнении.

Тема 11. Громкостная динамика и тембр как средства исполнительской выразительности

Природа, функции и формы проявления **громкостной динамики** в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта. Связь с тесситурными условиями, регистром, характером голоса, тембром. Динамика в музыке разных жанров. Динамические возможности различных голосов и музыкальных инструментов. Динамика в ансамбле, оркестре. Динамическое строение мотива, фразы. Роль динамики в формообразовании. Динамический план произведения. Особенности громкостной динамики в музыке разных стилей. Террасная динамика музыки барокко. Динамические открытия композиторов мангеймской школы. Динамические особенности музыки Бетховена. Динамические нарастания и контрасты в музыке романтиков.

Особые формы динамики. Монотонность, динамическое филирование. Эффект эхо. Стереофоничность динамики в оркестре романтиков. Полидинамика и серийная динамика в искусстве XX века.

Тембровая характеристика музыкальных инструментов (инструментальный колорит). Основы классификации музыкальных инструментов (по характеру звучания, по материалу, по способу звукоизвлечения и пр.). Окрашенность звуков определенного регистра. Влияние исполнительских приемов (туше, штрих и пр.). Звуковой идеал и тембровая характерность звука (звук певучий, колкий, открытый, закрытый, ясный, гнусавый, ворчливый). Различение вибрированного и невибрированного звука. Вибрато высотное, динамическое. Его частота.

Инструментальные исполнительские составы. Их типы. Специфика оркестровых коллективов и их темброво-динамические возможности. Различные виды оркестров. Симфонический оркестр как наивысшее достижение классической инструментальной культуры. Оркестры народных инструментов. Национальная характерность их звучания.

Своеобразие тембровой палитры в музыке различных исторических эпох. Относительная индифферентность к тембру инструментов в эпоху барокко. Отбор типизированных тембров (тембр-аффект) в классическую эпоху. Индивидуализация тембровой выразительности в музыке XIX века. Лейттембр в произведениях композиторов-романтиков. Интенсивное развитие языка тембров в искусстве XX века. Возникновение мелодии тембров (Шёнберг и его последователи), сонористики. Увеличение роли ударных инструментов. Поиски новой тембровой выразительности в нетрадиционном использовании музыкальных инструментов. Электромузыкальные инструменты и их выразительные возможности. Новые принципы композиции, опирающиеся на тембровую характеристику звука (тембровая серийность).

Тема 12. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка, построение музыкальной формы

Три уровня в исполнительском построении музыкального текста: артикуляция, фразировка, композиция.

Сложная структура музыкального звука, его сегментация, изменчивость. Процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие).

Штрих – разительное средство исполнительского искусства, художественная деталь музыкальной языковой системы. Взаимосвязь штрихов и артикуляции. Зависимость штриха от способа звукоизвлечения. Проявление штриховой техники на мотивном уровне организации мелодии, в фигурах сопровождения.

Артикуляция (произношение) - соединение или различение единичных тонов, а также переход от звука к паузе. Формирование артикуляционных качеств тонов за счет их временной продолжительности, громкостной динамики, высоты, тембра. Диалектика расчленения и соединения звуков при артикуляции. Смысловое единство элементов музыкальной ткани. Средства

артикуляционного расчленения: пауза, долгая нота, люфт. Артикуляционное преобразование материала.

Специфика артикуляции при игре на различных инструментах – скрипка, фортепиано, баян и др.

Артикуляция в камерном, хоровом и оркестровом исполнительстве. Достижение единства артикуляции, артикуляционное взаимодействие различных инструментов (например, скрипки и фортепиано).

Стилистическая определенность штрихов и артикуляции. Различные формы легато и стаккато в классической и романтической музыке . Специфика артикуляционных процессов в джазовом исполнительстве.

Фразировка - смысловое разделение музыкального материала с целью раскрытия художественного содержания произведения, организация музыкального тематизма. Соотношение фразировки и артикуляции. Начальные, развивающие, заключительные фразы. Ритмосинтаксические структуры периодичности, объединения, дробления. Наложение построений друг на друга (в гомофонии, полифонии).

Объективные предпосылки фразировки (мелодическое, полифоническое, фактурное строение музыкальной ткани). Фразировка и фактура. Гармония как глубинное основание фразировки. Фразировка и динамические оттенки. Фразировка агогическими средствами.

Фразировочные и штриховые лиги. Фразировка и архитектоническое чувство. Особенности фразировка в музыке разного склада, стиля, в разных формах исполнительства.

Тема 13. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков

Высокий технический и художественный уровень органного, клавирного и лютневого исполнительства в XVII-XVIII веках. Развитие новых инструментальных жанров — предклассических сонаты и концерта. Расцвет сольного исполнительства, обогащение исполнительских средств выражения, раскрытие в искусстве внутреннего мира личности. Новые приёмы игры на струнных инструментах – тремоло и пиццикато. Особенности ритмической организации мелодического процесса (notes inégales).

Новый тип музыканта-практика - универсального художника, обладающего многосторонними знаниями и навыками. Слияние в одном лице исполнителя и творца музыки , импровизация как основа его исполнительского мастерства. Музицирование в избранном кругу слушателей, интимное сопереживание чувств, отсутствие эстрады.

Преобладание в XVII—XVIII веках неполных форм записи музыки . Генерал-бас и искусство орнаментики. Усиление в исполнительстве элементов субъективизма и развитие виртуозности.

Обогащение средств исполнительской выразительности в музыкальном искусстве **конца XVIII в.** Развитие инструментальной *виртуозности*, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области исполнительской динамики. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации исполнительских указаний. Упадок искусства импровизации.

Тема 14. Музыкальное исполнительство в XIX веке

Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века.

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения: требование большей интенсивности звучания, повышение строя. Элементы зрелищности (актерское перевоплощение, выразительный жест) как способ воздействия на массу слушателей. Жанры виртуозной пьесы или концерта, фантазии на оперные темы в программах сочиняющего виртуоза.

Формирование нового типа музыканта-интерпретатора, ставящего перед собой объективные художественные задачи, усиливающего интеллектуальное начало исполнительства в середине XIX в. Развитие национальных исполнительских школ.

XIX век – время создания 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 15. Музыкальное исполнительство XX в.

Музыкальное исполнительство XX века. Тенденции дегуманизации музыкального искусства. Аэмоциональность, апсихологизм, фетишизация техники в урбанистическом исполнительском стиле (1920-30-е годы).

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом исполнительстве.

Современная исполнительская практика в области академической музыкальной культуры, опирающейся на традиции реалистического и романтического искусства.

Эволюция исполнительских средств выражения и принципов концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов артикуляции.

Индивидуализация состава исполнителей (с конца XIX века, позже у Шёнберга, Веберна и других композиторов 20-30-х годов).

Широкое распространение аутентичного музыкального исполнительства на Западе и в России. 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), полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса.

Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными инструментами, позволяющие преодолеть однозначную заданность музыкального текста (Э. Варез. Déserts (Пустыни) для 14 духовых, ударных, фортепиано и магнитофонной ленты).

Инструментальный театр (начало с пьесы М. Кагеля «Sur scene» - 1959) – особая форма музыкального исполнительства, развившаяся во второй половине XX века. Хепенинг - алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Цель хэппенинга — способствовать раскрепощению участников в процессе импровизации и дать выход их бессознательным побуждениям. Тенденция к слиянию искусства с течением самой жизни.

Тема 16. Орнаментика

Специфика европейского музыкального звука. Орнаментика как частичная компенсация однородности однозначно определенного тона. Орнаментика в Народном искусстве разных стран.

Звуковые и смысловые эффекты орнаментации: а) оживление звука; б) достижение мелодической непрерывности; б) вуалирование и прояснение гармонии. Орнаментация как реликт импровизационности, характерной для европейской музыки средних веков и Возрождения.

Особенности орнаментации в певческой практике и инструментальном исполнительстве. Стилистические варианты орнаментации: различные формы украшения звука в музыке барокко (Куперен, Рамо, Бах, Гендель), классики (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен), в романтическом искусстве.

Орнаментика в средневековой европейской музыке , в традиционном культовом искусстве России.

Теоретические работы по вопросам орнаментики (А. Бейшлаг). Практические пособия по овладению техникой орнаментирования (К. Черни и др.).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 Литература

1. Гузий, В. М. Музыка XX века для духовых инструментов. Нотографический указатель. Вып. I: Флейта / В. М. Гузий ; Ростовская гос. консерватория им. С. В. Рахманинова. – Ростов н/Д, 2011. – 96 с.
2. Иванов, В. Д. Библиографический указатель литературы по теории и практике исполнительства на духовых и ударных инструментах / В. Д. Иванов ; Московский гос. университет культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2014. – 140 с.
3. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69643 — Загл. с экрана
4. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1975 — Загл. с экрана
5. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66270 — Загл. с экрана

4.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

1. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
2. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
3. экран,
4. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
5. проигрыватель для прослушивания виниловых дисков,
6. музыкальный инструментарий.

Необходимы также аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

Для поиска необходимых материалов рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета. Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/

- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАЧЁТА

Вопросы к зачету

1. Роль слухового анализа в работе музыканта-исполнителя.
2. Слуховой исполнительский анализ – виды. План слухового анализа.
3. Понятие интерпретации. Особенности ее восприятия на слух.
4. Анализ художественного образа сочинения.
5. Слуховой анализ композиции и драматургии
6. Слуховой анализ музыкального стиля
7. Слуховой анализ жанра музыкального сочинения.
8. Слуховой анализ инструментальных трудностей
9. Система исполнительских музыкальных средств.
10. Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы
11. Громкостная динамика и тембр. Особенности слухового восприятия.
12. Уровни интонирования музыкального текста: артикуляция, фразировка.
13. Исполнительское искусство XVII-XVIII веков
14. Музыкальное исполнительство XIX века
15. Музыкальное исполнительство XX века
16. Орнаментика. Особенности исполнения и слухового восприятия

План слухового анализа

I. Общие сведения о произведении

1. Эпоха

2. Стиль (темпы, манера письма, закономерности гармонии – простая, красочная и пр., вид композиторской техники)

3. Жанр

4. Круг образов и музыкальная драматургия

II. Слуховой анализ отдельных сторон концертного сочинения

1. Тип композиции
2. Выбор темпов
3. Определение динамического плана, кульминаций
4. Форма как средство драматургии (развитие образов, характер и мера контрастов)
5. Средства расчленения музыкальной ткани – фактура, гармония, полифоническое строение
6. Фактура, выбор способов её исполнительской реализации, виды техники
7. Фразировка (принципы, ее динамика). Штрихи и артикуляция
8. Способы достижения разнообразия единства и художественного разнообразия
9. Распределение физических и эмоциональных сил исполнителя
10. Выбор дополнительных средств сценического поведения, если это необходимо (посадка, характер движений, мимика, костюм, декорации)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
_____ «30 августа» 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением»

по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профили «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

магистратура

Екатеринбург 2019

Авторы-составители:
кандидат искусствоведения, проф. М.В. Городилова,
доктор искусствоведения, проф. А.Г. Коробова.

Программа по дисциплине «Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением» составлена в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП подготовки магистра по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство **(**по профилям: «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»**).**

Дисциплина входит в часть Блока 1 учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), в раздел элективных дисциплин.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.
Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Городилова М.В., Коробова А.Г., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка

II. Тематический план

III. Содержание курса

III.1. Теоретический блок

III.2. Методологический блок

III.3. Аналитический блок

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Список литературы

V. Требования к зачёту

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по дисциплине «Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением» для магистрантов ориентирована на развитие и совершенствование той деятельности при работе над программой по специальности, которая связана с постижением самого замысла, структуры, содержательной наполненности исполняемой музыки.

Цель программы заключается в систематизации и обогащении имеющихся знаний и навыков в области анализа музыкального произведения на базе изучения важнейших категорий музыкознания – таких, как жанр и стиль, – с проекцией их на практику основной деятельности магистранта.

Данной цели соответствуют основные ***задачи*** курса:

1. Углубить представления о понятиях и явлениях жанра и стиля в музыке.
2. Расширить жанрово-стилевой «словарь» музыканта.
3. Ознакомить с современными подходами и методиками анализа музыкального произведения и освоить их на практике.

Выпускник, освоивший дисциплину «Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением» программы подготовки магистра, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями:**

История и теория музыкального искусства

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:

– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– принципы современной гармонии;

Уметь:

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– 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;

Владеть:

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки.

Результатом прохождения дисциплины должно стать наличие у магистранта целостных представлений о феноменах жанра и стиля как важнейших детерминантах музыкального произведения и практическое владение жанрово-стилевыми подходами в работе над музыкальным произведением.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы), из которых: аудиторные групповые практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа магистранта – 72 часа.

Период изучения – 3-й семестр. Зачет – 3-й семестр.

Логика построения курса отвечает его основной – практической – направленности. Тематический план состоит из трех разделов-блоков: собственно теоретического, методологического и аналитического. При этом первый блок (установочный) задает некую сетку координат для дальнейшего прохождения дисциплины и призван систематизировать основные феномены музыки, отраженные в соответствующих понятиях и терминах. Второй блок включает в себя вопросы методологии и методики анализа музыкальных произведений, понимаемого прежде всего как восхождение к смысловой целостности музыки в различных формах ее существования. В третьем блоке предполагается обращение к конкретному анализу на фундаменте, сформированном в первых двух блоках.

I. **Теоретический блок (10 часов практических / 22 часа самостоятельных занятий):**
1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме содержания музыки и музыкального произведения.
2. Основы композиции музыкального произведения. Её типы и прототипы. Композиция и музыкальная драматургия.
3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая.
4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох.
5. Стиль в музыке. Стиль и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века.

II. **Методологический блок (6 часов практических / 20 часов самостоятельных занятий):**
1. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа.
2. Методика жанрового анализа произведения.
3. Стилевой и стилистический анализ.

III. **Аналитический блок (20 часов практических / 30 часов самостоятельных занятий):**
1. Образцы анализа музыкального произведения.
2. Анализ произведений из программы магистранта.

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

I. Теоретический блок

Тема 1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме содержания музыки и музыкального произведения

Проблема «произведения» в современной музыкальной науке. Понятие музыкального произведения и его признаки: произведение а) как воплощение индивидуального художественного замысла; б) как выстроенная по всем параметрам и завершенная во времени композиция; в) как текст, достаточно точно зафиксированный в нотной записи.

Исторические рамки феномена произведения в истории музыкального искусства; условия, способствовавшие его формированию в музыке европейской традиции. «Музыкальная деятельность» как форма существования музыки в обществе,

альтернативная «произведению». Сравнение культуры музыкального произведения и культуры музыкальной деятельности (по Е.В. Назайкинскому).

Структура музыкальной культуры Нового времени и статус музыкального произведения в этой культуре как ее центрального элемента. Музыкальное произведение как поле взаимодействия общего (законов и норм) и индивидуального (замысла композитора), как самостоятельный художественный мир, познание которого требует всей целостности человека в единстве его эмоциональных и интеллектуальных сил. Композиторская, исполнительская и слушательская ипостаси произведения.

Гегелевская триада «материя – форма – содержание» и ее проекция в область музыки. Предпочтительность этой триады в анализе музыкального произведения в сравнении с диадой «форма – содержание».

Основа выразительности музыкального языка – ассоциативная природа слуховых впечатлений. Связи слуховых ассоциаций со зрительными, осязательными и др. (явление синестезии) как предпосылка возникновения разнообразных и сложных музыкальных образов. Исторические процессы накопления, трансформации, замещения и т. д. в области музыкальной семантики. Возможности абстрагирования, обобщения, символизации – и конкретизации в процессе музыкального высказывания. Имманентно музыкальные и внемузыкальные компоненты содержания.

Принципиальная многоуровневость и многоаспектность содержания музыкального произведения: содержание музыки как вида искусства, отражение картины мира определенной эпохи и национальной школы, жанровое и стилевое содержание, индивидуальный замысел композитора, музыковедческое толкование, содержание исполнительской трактовки и слушательского восприятия.

Тема 2. Основы композиции музыкального произведения. Ее типы и прототипы. Композиция и музыкальная драматургия

Двойственная (материально-идеальная) природа музыкального произведения.

Прототипы музыкальной композиции (культовый и светский церемониал, театральная драматургия, искусство риторики и др.).

Соотношение понятий «форма», «композиция», «структура». Основные принципы музыкального формообразования: I) членораздельность («ком-позиция» = «со-положение» частей целого); 2) соотношение эти частей по сходству или различию музыкального материала (значение тематического, гармонического и структурного аспектов как основных для классического формообразования); 3) функциональная основа этих частей.

Композиция и драматургия как проявление аналитической и интонационно-фабульной сторон музыкальной формы (по В.В. Медушевскому). Типы музыкальной драматургии (лирический, драматический, эпический) и их характеристика.

Представления о форме в истории музыки. Учение о форме как одна из трех составляющих классической теории музыки.

Тема 3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая

а) звуковысотная (гармоническая)

Гармония как неотъемлемая составная часть классического формообразования на всех трех масштабно-временных уровнях (фоническом, синтаксическом, композиционном).

Каденции как один из важнейших факторов музыкального структурирования. Участие гармонии в формировании логических значений синтаксических и композиционных единиц музыкального произведения, в том числе – композиционных функций частей музыкальной формы (так, экспозиционная функция есть экспонирование не только темы, но и тональности). Модуляция (общая логика гармонического развертывания от зоны устойчивости к зоне неустойчивости и обратно) как основа разномасштабных композиций в тональной музыке. Выразительная и формообразующая роль гармонии.

а) ритмическая

Ритм как временная структура любых воспринимаемых процессов. Естественные предпосылки музыкального ритма. Соотношение ритмического чувства с двигательным и речевым опытом человека.

Ритм как важнейшая сторона музыки (искусства временного). Ритм в широком смысле: временная структура музыкального процесса, организация музыки во времени. В узком смысле: ритмический рисунок (последовательность единиц музыкального времени одинаковой или различной длительности). Таким образом, ритм в широком значении включает ритмический рисунок, а также метр и темп.

Количественная (*времяизмерительная*) и качественная (*акцентная*) стороны ритма.

Ритм и гармония: ритм как «катализатор» гармонической функциональности; соотнесение ритмических (акцентность – безакцентность) и гармонических (устой – неустой) функций. Проекция ритмических отношений в область синтаксиса и формы: временные отношения опорных и вспомогательных единиц музыкальной композиции, пропорции которых создают особый ритм формы. Вопросы нотации ритмической стороны музыки.

б) фактурная

Понятие фактуры как системы организации музыкального пространства. Соотношение понятий «фактура» и «музыкальная ткань». Главные координаты этой пространственной организации (вертикаль, горизонталь, глубина) и характерные для каждой из них *фактурные компоненты* (по Е.В. Назайкинскому). Понятие *фактурных функций*; постоянство и переменность функций фактурных компонентов.

Связь музыкальной фактуры с особенностями инструментария и исполнительского состава, с пространственными условиями исполнения и жанровой природой музыкального материала, с изобразительными эффектами, символическими значениями и т. д. Соотношение функциональной и фонической (звукокрасочной) сторон в фактуре.

Жанрово-стилевые детерминанты фактуры. Композиционное значение фактурных процессов (например, уплотнения и разряжения музыкальной ткани, увеличения и уменьшения ее объема, динамика включения и выключения голосов и т. д.).

Мелодия как главный голос гомофонной фактуры. Соотношение понятий «мелодика» – «мелодия» – «мелодизм». Мелодия как одно из важнейших начал в классико-романтической музыке, средоточие интонационности произведения.

Мелодия как часть целого (гомофонной фактуры), и одновременно комплексное явление; ее составляющие (мелодическая линия, гармоническое наполнение, ритмическая организация) и их соотношение.

Общее строение мелодии. Соотношение мелодической вершины и кульминации. Синтаксическое строение мелодии.

Вокальные и инструментальные типы мелодики. Мелодия и речь. Жанровые и стилевые детерминанты мелодики.

Соотношение мелодии и темы музыкального произведения.

Тема 4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох

Жанр как триада*: явление – понятие – термин.* Этимология термина. 1). Соотношение термина и понятия жанра в истории музыки. 2). Соотношения понятия и явления жанра. Жанр как одна из основных сторон существования музыки и важнейшая категория осмысления этого существования, что отражается в следующем определении: ***музыкальный жанр*** *– это целостная родовидовая модель (генотип) музыкального произведения или музыкальной деятельности, отличающаяся своей, исторически подвижной координацией общих черт содержания, оформления и прагматики, детерминированная соотнесением с другими компонентами жанровой системы, функционирующая как субъект исторического существования музыки и как объект теоретической рефлексии*. Различные подходы к категории жанра в современном музыкознании. Проблема классификации жанров.

Три основных направления в дальнейшем обсуждении темы.

1). Исторический подход в понимании музыкального жанра:
   а) по отношению к каждому отдельно взятому жанру
   б) по отношению к системе жанров;
2). Критерии жанровой атрибуции:
   а) статус жанра (в «каком смысле жанр»: канон, закон, модальность)
   б) жанровая традиция – то есть существующая традиция данного жанра, относительно которой оценивается отдельно взятый опус
   в) местоположение жанра в жанровой системе своей эпохи
   г) жанрово-коммуникативная ситуация (тип интерсубъектной коммуникации, формы институциональности, функция, жизненное предназначение)
   д) жанровое содержание (понятие А.Н. Сохора)
   е) жанровая форма или жанровый стиль (по Сохору)
   ж) имя жанра;
3). Роль жанра в музыке:
   а) по отношению к музыке в целом – жанры как её генотипы
   б) по отношению к музыкальному произведению – жанр как основа музыкального произведения в целом и как источник музыкального тематизма.

Тема 5. Стиль в музыке. Стиль и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века

Широкое бытование понятия «стиль» в современной культуре. Этимология термина.

Современное определение «музыкального стиля» как отличительного качества музыкальных произведений, принадлежащих той или иной генетической общности. Разнообразие и «разномасштабность» стилевых проявлений (стиль эпохи, национальный стиль, композиторский индивидуальный стиль, исполнительский стиль и т. д.). Стиль и художественный метод; стиль – и направление, течение. *Детерминанты* стиля: от самых общих (тип культуры и эстетические нормы эпохи) до наиболее индивидуальных (особенности художественного метода композитора; психо-физиологические особенности личности). *Функции стиля* (историко-культурная, аксиологическая, семантическая и др.).

Дифференциация *стиля* и *стилистики*.

XX век как «эпоха стилей», когда стиль из «правил игры» превращается в предмет игры. Понятие *полистилистики* как техники музыкальной композиции; условность терминологии. Проявления полистилистических тенденций в разных видах искусства XX в.; философско-эстетические концепции, близкие идеям полистилистики.

Различия музыкального «неоклассицизма» 1920-30-х гг. и собственно «полистилистики» второй половины века, сформировавшейся в особую технику композиции. Современная полистилистика как характерный феномен постмодернизма. Взаимодействие чужих и авторского стилей в полистилистическом произведении; соотношение стилизации и традиции. Проблема стиля в условиях полистилистики.

Неоднородность полистилистической техники в современной музыке («принцип цитирования» и «принцип аллюзии», по А.Г. Шнитке; параметры и структурно-семантические функции «игры со стилем»), её виды («симбиотическая» и «коллажная» полистилистика, по К. Штокхаузену).

Стилизация (целенаправленное воспроизведение композитором сущностных черт чужого стиля) как основа техники полистилистики. *Основные критерии* стилизации: наличие дистанции (временно́й, национальной, индивидуально-стилевой и пр.) между «своим» и «чужим», присутствие авторской позиции (её типы: возвышающая, снижающая, подчёркнуто нейтральная).

II. Методологический блок

Тема 1. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа

Понимание «анализа» (соответственно этимологии слова) не как «разложения, разбора», а как «восхождения» к смыслу.

Метод (от др.-греч. μέθοδος = путь), по одному из определений – систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы достичь определённой цели. Обогащение методологии музыкознания методами других наук – гуманитарных и точных, традиционных и самых современных. Среди наиболее значимых методов музыкального анализа, появившихся в XX веке и в свою очередь определивших целые направления – метод целостного анализа Л.А. Мазеля и В.А. Цуккермана. Понимание *стратегической цели* данного метода: направленность на постижение произведения в его содержательно-формальной *целостности*. Общие требования целостного анализа: рассмотрение произведение в контексте эпохи, особенностей стиля композитора, жанровой специфики; соотнесение общего и индивидуального в анализируемой музыке.

Знакомство с некоторыми современными методами анализа музыки: методом редукции Х. Шенкера, феноменологическим методом Л. Феррары; музыкально-герменевтическим направлением и др.

Тема 2. Методика жанрового анализа произведения

Жанровый анализ как важное направление в постижении музыкального произведения. ***Методика жанрового анализа***:

1). Дифференциация жанрового типа всего произведения (внешнего жанрового слоя сочинения) – и жанровых истоков тематизма (внутреннего жанрового слоя).

2). Характеристика отображённых жанров:

а) распознавание самих жанровых истоков тематизма сочинения;

б) определение объёма жанрового отображения и меры его оформленности (всё произведение, часть, раздел, отдельная тема, элемент темы и т. д.);

в) выявление степени полноты и точности отображения жанрового прототипа в тематизме (возможны множество градаций – от жанровой имитации до жанровой аллюзии);

3). Характеристика функционирования отображённых жанров в тематизме и общей композиции произведения:

а) анализ взаимодействия жанровых элементов

- в последовании (чередование жанровых элементов в теме, жанровый контраст между темами, жанровая трансформация одной темы и т. д.),
- в одновременности (жанровый контрапункт, жанровый сплав и т. д.);

б) анализ жанрового развития в произведении (интенсивный или экстенсивный его характер, приёмы жанрового сопоставления и жанровой модуляции – внутри темы или на каком-то отрезке композиции, процессы жанрового варьирования, жанровой дифференциации и синтеза, жанровой конкретизации и абстрагирования т. д.).

4). Характеристика содержательных функций отображённых жанров:

а) выявление содержательных функций отображённых жанров в образно-композиционном контексте произведения (изображение, обобщение, искажение через жанр);

б) анализ действия содержательных функций отображённой жанровости в контексте произведения (стабильность или мобильность функций, процессы их переменности и совмещения).

5). Общий вывод о художественном эффекте использования жанровых средств, о их роли в воплощении замысла произведения.

Тема 3. Стилевой и стилистический анализ

Различия стилевого и стилистического анализа: направленность *стилевого анализа* на выявление особенностей стиля композитора, национальной школы, эпохи и т. п., *стилистического* – на характеристику отдельного произведения с точки зрения реализации в нем общих норм музыкального языка.

Стилевой аспект как один из важнейших в понимании музыки. Выявление «стилевых знаков» как путь постижения музыки в ее стилевой конкретике. «Активные» (стилеобразующие, входящие в основной фонд «стилистического словаря») и «пассивные» (принимающие на себя стилевую окраску, находящиеся на периферии «стилистического словаря») стилевые средства.

Полистилистическая композиция и особенности её изучения. *План анализа* подобного сочинения:

1) Выявить объект стилизации.
2) Определить объём стилизации (мотив, тема, часть формы, всё произведение).
3) Полнота воспроизведения стиля в стилизации (в диапазоне от имитации до аллюзии).
4) Способы введения стилизаций и характер их взаимодействия.
5) Характер соотношения «своего» и «чужого».
6) Художественно-выразительный эффект стилизации, её семантические функции.

III. Аналитический блок

III. 1. Образцы анализа музыкального произведения

(Предложенный ниже перечень образцов может варьироваться в зависимости от профиля подготовки магистра и учебных задач.)

1). И.С. Бах. Прелюдия и фуга C-dur из I тома «Хорошо темперированного клавира».
2). Ф. Лист. «Мыслитель». Фортепианная пьеса из цикла «Годы странствий. Второй год. Италия» (1838-1839).
3). П. Чайковский. «Погоди». Соч. 16 №2 (1872г.). Романс на стихи Н. Грекова.
4). Д. Шостакович. Прелюдия и фуга Es-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» ор. 87.
5). С. Прокофьев «Мимолетность» № 1 для фортепиано.
6). Э. Денисов «На снежном костре», вокальный цикл на стихи А. Блока для голоса и фортепиано: № 2 «Снежный путь».
7). Б. Бриттен «Зимние слова», вокальный цикл ор. 52 на стихи Т. Харди для голоса и фортепиано: № 1 «Закат в ноябре».

III. 2. Анализ произведений из программы магистранта.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

1. *Коробова А.Г., Городилова М.В.* Методологические принципы анализа музыкального произведения: Учебное пособие по курсу «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» для музыкальных вузов. – Екатеринбург: УГК им. М.П. Мусоргского, 2014.
2. *Коробова А.Г.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М., 2007.
3. *Мазель Л.А., Цуккерман В.А.* Анализ музыкальных произведений. – М., 1967.
4. *Михайлов М.К.* Стиль в музыке. – Л., 1981.
5. *Назайкинский Е.В.* Логика музыкальной композиции. М., 1982.
6. *Назайкинский Е.В.* Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие. – М., 2003.
7. *Холопов Ю.* Гармония. Теоретический курс. – М., Музыка, 1988.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ

На зачёте предполагается ответ на один из теоретических вопросов по проблематике курса, а также анализ произведения из программы магистранта, выполненный в форме письменной работы.

Рекомендации к зачетной работе по курсу «Жанрово-стилевые подходы в работе над музыкальным произведением»

Письменная работа представляет собой изложение результатов анализа произведения крупной формы из программы по специальности.

Материал для анализа – инструментальный цикл, сюита, вариации, сольный концерт и т. д.

Объем работы – 10-15 тысяч печатных знаков (опция Сервис → Статистика → Знаков с пробелами).

Общий план работы: Введение, Основная часть, Заключение (Выводы), Список использованной литературы.

Во *Введении* рекомендуется кратко затронуть историю (обстоятельства) создания и степень изученности избранного произведения, а также, если это уместно, его востребованности в концертной и педагогической практике.

Основная часть призвана решить главную задачу работы: на основе анализа композиции, жанрово-стилевых особенностей и музыкального языка с максимальной полнотой раскрыть художественный замысел, структуру, содержательную наполненность рассматриваемого произведения. При этом последовательность изложения может быть различной: от общего к частному или от частного к общему, от внемузыкальных факторов к чисто музыкальным и т. д. Важно, чтобы были отмечены, как минимум, следующие моменты:

- определение формы в целом и составляющих её частей
- выявление тонального плана (крупного плана гармонии) как фактора формообразования
- характеристика тематизма (жанрово-стилевые истоки, синтаксис, комплекс выразительных средств, особенности изложения) и его развития
- рассмотрение аналитико-грамматических параметров музыкального языка в связи с жанрово-стилевыми детерминантами произведения.

Следует обратить внимание на то, чтобы анализ не сводился к простому перечислению наблюдаемых фактов, но восходил в итоге к интерпретации музыки в её художественно-смысловой целостности.

Заключение (*Выводы*) должно содержать обобщение по проделанной работе: словесное выражение сложившейся в результате аналитического изучения трактовки избранного произведения: его замысла, архитектоники, семантики и пр. Ценным представляется соотнесение данной трактовки с опытом исполнительской работы – как личным, так и других музыкантов.

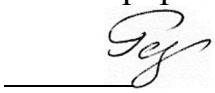
Список литературы должен включать только те источники, которые цитируются или упоминаются в работе, а также имеют прямое отношение к анализируемому произведению и его интерпретациям.

Вопросы для зачёта:

1. Музыкальное произведение как центральный элемент культуры Нового времени. Триада «материя – форма – содержание». Подходы к проблеме содержания музыки и музыкального произведения.
2. Основы композиции музыкального произведения. Её типы и прототипы. Композиция и музыкальная драматургия.
3. Основные стороны организации музыкального произведения: а) звуковысотная (гармоническая); б) ритмическая; в) фактурная, в том числе мелодическая.
4. Жанр в музыке. Особенности жанрообразования в музыкальном искусстве различных эпох.
5. Стиль в музыке. Стиль и стилистика, стилевые взаимодействия в музыке XX века.
6. Методология анализа музыкального произведения. О методе целостного анализа.
7. Методика жанрового анализа произведения.
8. Стилевой и стилистический анализ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра музыкальной звукорежиссуры

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников

«2» июля 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Компьютерный нотный набор и верстка»

направления подготовки
53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» («Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»)
53.04.02 «Вокальное искусство»
53.04.04 «Дирижирование»
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» («Музыковедение»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Автор-составитель:
Комарова Татьяна Викторовна,
профессор УГК

Рабочая программа по дисциплине «Компьютерный нотный набор и верстка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программы по направлениям подготовки: 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» («Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты»); 53.04.02 «Вокальное искусство»; 53.04.04 «Дирижирование»; 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» («Музыковедение») – магистратура.

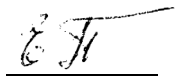
Дисциплина входит в раздел факультативных дисциплин Блока 1 учебного плана.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры музыкальной звукорежиссуры
Протокол № 23 от 28 июня 2019 г.

И.о. зав. кафедрой Комарова Татьяна Викторовна,
профессор УГК

Проректор по научной работе

проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Комарова Т.В., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
  3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
  3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
  5.1. Литература
  5.2. Материально-техническое обеспечение
6. Методические рекомендации
  6.1. Методические рекомендации преподавателям
  6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы
7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
  7.1. Программные требования
  7.2. Общие требования к зачету.
  7.3. Примерные образцы заданий для зачета
  7.4. Примерные вопросы для зачета

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Цель курса – изучение программных средств, предназначенных для компьютерного нотного набора и верстки, практическое освоение полного цикла создания и подготовки к печати макета музыкального произведения: от ввода и редакции информации до верстки, графического оформления и вывода на печать.

Задачами дисциплины являются:

- изучение программных приложений, предназначенных для компьютерного нотного набора и верстки,
- овладение основными навыками работы в программах – нотных редакторах,
- освоение этапов создания и подготовки к печати макета музыкального произведения,

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Студент, освоивший данный курс, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

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.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- основные принципы работы в нотном редакторе;
- архитектуру программ – нотных редакторов, изучаемых в рамках курса,
- организацию меню, функции и возможности различных программ,
- особенности работы в различных компьютерных программах нотного набора, изучаемых в рамках курса,
- общие вопросы из области издательского дела, связанного с компьютерной версткой макета,
- этапы подготовки макета, правила оформления макета;

уметь

- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
- подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру;
- работать с внешними портами;
- набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и фактурной сложности;

владеть

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- совокупными знаниями в области информационных технологий для профессиональной музыкальной и педагогической деятельности;
- навыками набора в изучаемых нотных редакторах.

Результатом освоения курса должны стать умение самостоятельно создать готовый к печати правильно оформленный макет музыкального произведения и способность самостоятельно справиться с решением разнообразных задач при работе с нотными текстами различной степени сложности.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов: лекционные занятия – 34 часа; самостоятельная работа – 74 часа.

Время изучения – 2 семестр. Зачет – 2 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам (направлениям) учебной работы

№ п/п	Наименование темы, направления работы	Всего часов	Работа в классе	Самост. работа
			Лекц./ Практ	
1.	Введение в предмет. Обзор компьютерных программ – нотных редакторов	26	6	6
2.	Программа MuseScore и ее возможности. Нотный набор и верстка в компьютерной программе MuseScore.	44	10	20
3.	Программа Sibelius и ее возможности. Нотный набор и верстка в компьютерной программе Sibelius. Обзор версий.	68	10	28
4.	Некоторые аспекты работы с программами нотного набора.	22	4	8
5.	Некоторые общие вопросы нотного набора и верстки в компьютерных приложениях. Этапы работы и последовательность действий.	20	4	12
Итого		**108**	**34**	**74**

4. Содержание курса

Тема 1. Введение в предмет.

Предмет и задачи дисциплины «Компьютерный нотный набор и верстка».

О двух типах компьютерных приложений для работы с нотным текстом. Встроенные модули в многофункциональные компьютерные программы-редакторы и их возможности.

Обзор компьютерных программ нотного набора (рекомендуемые программы: Encore, Finale, Sibelius, MuseScore, Allegro). Краткий сравнительный анализ возможностей изучаемых программ. Обзор существующей литературы.

Работа с файлами.

Создание, сохранение, открытие, закрытие файлов в программах нотного набора. Организация информации и создание личного рабочего пространства на жестких и гибких дисках. Этика работы на жестком диске учебного компьютера.

Форматы файлов изучаемых программ. Формат .mid как стандарт совместимости между музыкальными программами. Особенности файлов данного типа. Типы 0 и 1, их отличия. Проблема экспорта, импорта и конвертации файлов. Перенос файлов из программы в программу.

Тема 2. Программа MuseScore и ее возможности. Нотный набор и верстка в компьютерной программе MuseScore.

Интерфейс и архитектура программы. Навигация. Пользовательское меню, диалоговые окна, наборы инструментов и их организация.

Создание шаблонов.

Создание шаблонов разного типа (клавир, клавир с солистом, однострочный, многострочная партитура). Выбор и назначение установок в диалоговом окне.

Набор нот и техника редактирования.

Различные способы ввода информации. Особенности компьютерного ввода. Пошаговый ввод при помощи клавиатуры компьютера. Редакция нотного текста. Копирование элементов нотного текста. Коррекция звуковысотности и длительностей. Группировка и перегруппировка. Изменение направления штилей. Случайные знаки. Транспозиция. Ноты-перебежчики. Аккордовая цифровка.

Переменный размер. Изменение тональности. Нерегулярные такты. Свободный размер.

Многоголосная фактура. Работа с голосами (voice).

Работа с тактами: копирование, вставка, добавление, удаление. Выбор и назначение разных типов тактовых черт.

Работа с нотными станами. Нотные станы разных типов. Объединение акколадами различных типов. Разрыв тактовых черт в партитурах.

Работа с элементами графического оформления.

Нюансы и штрихи. Классификация нюансов. Ввод элементов графического оформления.

Текстовые элементы в нотах.

Классификация текстов. Введение подстрочного текста. Работа с текстовым блоком. Титул. Колонтитулы. Нумерация страниц. Названия нотоносцев. Текстовые выражения, передающие динамические и темповые нюансы. Тексты при знаках вольты. Текстовые комментарии и текстовые фрагменты в нотах.

Верстка набранного нотного текста.

Определение количества тактов в системе и систем на странице. Коррекция расположения нотоносцев и систем.

Специальные задачи.

Извлечение партий из партитуры и их редакция. Импорт графики в нотный текст. Экспорт готового макета в другие форматы.

Установки для печати.

Параметры страницы. Определение размера полей. Параметры бумаги. Определение параметров для графики. Масштабирование. Вывод.

Тема 3. Программа Sibelius и ее возможности. Нотный набор и верстка в компьютерной программе Sibelius.

Интерфейс и архитектура программы. Навигация. Пользовательское меню, диалоговые окна, наборы инструментов и их организация.

Создание шаблонов.

Создание шаблонов разного типа (однострочный, клавир, клавир с солистом, хоровая партитура, партитура ансамбля, оркестровая партитура). Выбор и назначение установок в диалоговых окнах.

Набор нот и техника редактирования.

Способы ввода информации. Простой ввод при помощи компьютерной «мыши». Пошаговый алфавитный набор при помощи клавиатуры компьютера. Пошаговый ввод с помощью MIDI-клавиатуры.

Редакция нотного текста. Копирование элементов нотного текста. Коррекция звуковысотности и длительностей. Группировка и перегруппировка. Изменение направления штилей. Случайные знаки. Транспозиция. Ноты-перебежчики. Аккордовая цифровка.

Переменный размер. Изменение тональности.

Работа с нестандартной нотацией. Нерегулярные такты. Свободный размер.

Многоголосная фактура. Работа с голосами / «слоями».

Работа с тактами: копирование, вставка, добавление, удаление. Выбор и назначение разных типов тактовых черт.

Работа с нотными станами: добавление, удаление, разделение. Нотные станы разных типов.

Работа со страницами: добавление и удаление.

Работа с элементами графического оформления.

Введение лиг, знаков артикуляции, символов и текстовых обозначений. Две группы дополнительных обозначений: элементы системы и элементы нотоносца. Введение лиг и некоторых других обозначений, т.наз. «линий». Введение динамических оттенков и обозначений характера исполнения. Введение технических обозначений.

Текстовые элементы в нотах.

Классификация текстов. Введение подстрочного текста. Работа с текстовым блоком. Титул. Колонтитулы. Нумерация страниц. Названия нотоносцев. Текстовые выражения, передающие динамические и темповые нюансы. Тексты при знаках вольты. Текстовые комментарии и текстовые фрагменты в нотах.

Верстка набранного нотного текста.

Коррекция количества тактов в системе и систем на странице. Работа в меню Layout. Автовыравнивание нотоносцев (Align Staves). Скрытые нотоносцы. Объединение нескольких пьес в один файл (Append Score).

Специальные задачи.

Ossia. Импорт графики в нотный текст. Извлечение партий из партитуры и их редакция. Экспорт готового макета в другие форматы. Импорт нотных образцов в текстовый документ.

Установки для печати.

Параметры страницы. Определение размера полей. Параметры бумаги. Определение параметров для графики. Масштабирование. Вывод на печать.

Озвучивание партитуры.

Установка конфигурации MIDI. Выбор и назначение устройства – источника звука для воспроизведения MIDI-файла. MIDI-оркестровка. Программирование MIDI-каналов и назначение инструментов в стандарте GM. Микшер.

Версии программы Sibelius, отличие интерфейсов, особенности работы в разных версиях.

Тема 4. Некоторые аспекты работы с программами нотного набора.

“Нештатные ситуации” при работе с разными программами нотного набора. Специальные знаки. Политональность. Полиметрика. Псевдоранжир. Некоторые другие проблемы.

Некоторые аспекты работы редактора при подготовке нот к изданию. Общие вопросы редакции сверстанной партитуры. Редакция нотной, текстовой и графической информации. Изменение фонтов и раштров. Ранжирование. Вопросы верстки. Работа редактора при необходимости переверстки и редактирования готового файла. Создание “мультипьесного” файла.

Тема 5. Некоторые общие вопросы нотного набора и верстки в компьютерных приложениях. Этапы работы и последовательность действий.

Организация работы при работе с компьютерными приложениями – нотными редакторами. Сравнение интерфейсов и архитектуры изучаемых программ. Навигация в изучаемых программах. Пользовательское меню, диалоговые окна, наборы инструментов и их организация.

Общие принципы работы в программах нотного набора.

Анализ нотного текста музыкального произведения с точки зрения количества нотоносцев (инструментов), метра и его смены, тональности и ее смены, количества и распределения полифонических голосов, повторяемости музыкального материала, переворотов страниц, “нештатных” ситуаций. Оценка степени сложности музыкального текста.

Этапы создания макета произведения и общая последовательность действий при работе с программами. Планирование последовательности действий при работе над набором и верстской музыкального фрагмента. Некоторые общие вопросы компьютерного нотного набора в разных программах - нотных редакторах Некоторые общие вопросы редакции нотного текста в разных программных приложениях. Некоторые общие вопросы верстки в разных программах - нотных редакторах.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Литература

Основная литература

1. Голованов Д.В. Компьютерная нотная графика. [Электронный ресурс] / Д.В.Голованов, А.В.Кунгуров. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017, – 192 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91853 – Загл. С экрана.
2. Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. / В.Белунцов. – 3 изд. – Москва: ТехБук, 2003. – 560 с.: ил. – ISBN 5-93650-035-7; М., 2003..
3. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста./ А.Карцев, Ю.Оленев, С.Павчинский. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004, 1973. – 180 с.: нот. ISBN 5-7379-0248-X
4. Лебедев С.Н., Русская книга о Finale. / С.Н.Лебедев, П.Ю.Трубинов. – Санкт-Петербург: Композитор, 2003. – 208 с.:ил., нот. –ISBN 5-7379-0205-6/
5. М. Фуксман. Нотная графика Finale в исполнительской деятельности современного композитора. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66270 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Сиротин С.И. Sibelius глазами музыканта: пособие для изучающих компьютерную программу. / С.И.Сиротин; Рос.Гос.Проф.-Пед.ун-т, Урал. Отд Рос.академии образования.– Екатеринбург: РГППУ, 2009. – 78 с.:нот.,ил.– ISBN 978-5-8050-0328-9.
2. Ситникова Ж.Ю. Технологические приемы работы в нотном редакторе Sibekius 7:учебное пособие / Ж.Ю.Ситникова; Уральская гос. консерватория (академия) им. М.П.Мусоргского. – Екатеринбург:УГК, 2014.– 68 с.:нот., ил.

2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения групповых практических занятий;
2. Материально-техническая база для проведения практических и самостоятельных занятий:

- звуковые рабочие станции (на базе персональных компьютеров, оснащенных звуковыми интерфейсами, платформа Intel) по количеству студентов в группе,
- MIDI-клавиатуры (по числу рабочих станций),

- средства звукового контроля (акустические системы на рабочем месте преподавателя, наушники на каждом рабочем месте студента),

3. Библиотечные фонды (ноты музыкальных произведений различных жанров разных эпох и стилей).
4. Программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows
- Браузер Internet Explorer
- Adobe Acrobat Reader DC
- Проигрыватель Windows Media
- Musescore
- Avid Sibelius

5. Ресурсы сети Интернет, в том числе:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Практический курс «Компьютерный нотный набор и верстка» является необходимым учебным предметом в учебном плане студентов, обучающихся по профилю «Этномузыкология». Он предоставляет студентам возможность овладеть навыками компьютерного нотного набора, верстки набранного текста и грамотного его оформления в соответствии с современными издательскими требованиям. Это позволит оформлять этнографические материалы с должной степенью точности и достоверности. Владение техникой компьютерного нотного набора дает возможность адекватной реализации творческих идей и позволяет создавать макет на хорошем профессиональном уровне. В процессе обучения студенты также знакомятся с некоторыми сторонами профессии музыкального редактора. Учебные практические занятия, таким образом, имеют непосредственный выход в практическую деятельность. Овладение данным курсом позволит в будущем выпускникам консерватории уверенно применять приобретенные навыки в своей профессиональной деятельности. Полученные знания и навыки могут быть, также, востребованы при работе в музыкальном издательстве.

При освоении студентами программ – нотных редакторов преподаватель курса должен обратить их внимание на соблюдение правильной последовательности действий при работе с каждой конкретной программой. Несоблюдение установленной последовательности может привести к возникновению ошибок в тексте, количество которых может потребовать набора какого-то фрагмента текста заново. Можно рекомендовать студентам, также, соблюдать очередность этапов создания макета произведения. Выполнение этого условия поможет избежать дополнительной траты времени на исправление последствий того или иного действия, совершенного преждевременно.

Формой работы в данном курсе являются мелкогрупповые практические занятия.

– в процессе мелкогруппового практического занятия появляется возможность индивидуальной работы каждого студента над приобретением необходимых навыков. При этом студенты имеют возможность как активного усвоения учебного материала в

процессе собственной работы, так и пассивного его усвоения в процессе анализа действий своих товарищей.

В целях наиболее успешного усвоения материала курса «Компьютерный нотный набор и верстка» можно рекомендовать несколько направлений в работе:

1. Теоретическая проработка темы;

2. Работа над приобретением навыков работы с устройствами и программными приложениями;

3. Совместный анализ и коллективное обсуждение проблем студийной работы в рамках объявленной темы занятия;

4. Контрольные занятия для закрепления знаний и навыков.

Руководство самостоятельной работой студентов.

Цель самостоятельной работы студентов – в закреплении знаний, полученных в процессе групповых занятий, и навыков практической работы с программами –нотными редакторами, в формировании навыков самостоятельного решения разнообразных проблем, возникающих в процессе компьютерного нотного набора музыкальных произведений различной степени сложности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы студентов и разработать комплекс заданий. Комплекс включает специально подобранные преподавателем фрагменты музыкальных произведений различной степени сложности (однострочные примеры, клавир, клавир с партией солиста, партитуры ансамблей различных составов, партитуры оркестров различных составов, хоровые партитуры, вокальные партии с подстрочным текстом), которые предполагают решение определенных задач в процессе их набора. При подборе заданий для нотного набора студентам данного профиля преподаватель должен сделать акцент на образцах расшифровок этнографических текстов. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6. 2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом как в студийных, так и в домашних условиях. Для выполнения практических заданий студентам выделяется время в студии. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия.

7. *М*атериалы для итоговой аттестации

7.1. Программные требования

В течение прохождения курса «Компьютерный нотный набор и верстка» студент должен овладеть навыками работы с профессиональными программными приложениями, предназначенными для компьютерного нотного набора и верстки, и последовательно освоить полный цикл создания и подготовки к печати макета музыкального произведения: от ввода и редакции информации до верстки, графического оформления и вывода на печать.

Студент должен научиться вводить и редактировать нотную информацию, грамотно оформлять партитуры, осуществлять верстку набранного и отредактированного текста, конвертировать созданные в какой-либо программе файлы в форматы других программ, осуществлять настройку нотных редакторов для работы, самостоятельно справляться с решением разнообразных задач при работе с нотными текстами различной степени сложности.

При формировании пакета заданий, акцент, однако, должен быть сделан на работе с этнографическими образцами различной степени сложности.

В конце обучения студент должен быть способен самостоятельно создать готовый к печати правильно оформленный макет музыкального произведения средней степени сложности.

Формой промежуточного контроля и оценки знаний и навыков студентов являются собеседование по темам и разделам курса и индивидуальные практические задания.

Примерные темы для собеседования

- Создание нерегулярных групп в программе Musescore / Sibelius
- Ввод артикуляционных обозначений в программе Musescore / Sibelius
- Динамические обозначения в программе Musescore / Sibelius
- Ввод подстрочного текста в вокальной партии в программе Musescore / Sibelius
- Вопросы соотношения различных элементов нотного текста на странице нотного текста.
- Сравнение особенностей создания шаблонов разного типа в программах нотных редакторах
- Различные способы ввода информации в программах нотных редакторах
- Редакция информации в нотных редакторах
- Проблемы верстки в программе Musescore / Sibelius.

Примерные темы практических заданий

- Набор упражнений для освоения ввода различных длительностей
- Набор упражнений для освоения ввода нот различной высоты
- Набор двойных нот
- Набор аккордов
- Набор одноголосного примера. Украинская народная песня «Ночь яка мисячна»
- Набор одноголосного примера. Римский-Корсаков «Полет шмеля» (фрагмент)
- Набор произведения для фортепиано. Шопен, Мазурка ор. 24 № 2 (фрагмент)
- Набор произведения для фортепиано. Шуман «Смелый наездник» (фрагмент)
- Набор произведения для фортепиано. Моцарт, Соната для фортепиано Фа мажор (фрагмент)
- Набор произведения для фортепиано. Лист «Альбом путешественника», ч.II № 4 (фрагмент)
- Набор произведения для фортепиано. Шопен, Соната h moll (фрагмент)
- Набор произведения для голоса и фортепиано. Римский-Корсаков, Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» (фрагмент)
- Набор произведения для голоса и фортепиано. Римский-Корсаков, «О, если б ты могла»
- Набор произведения для смешанного хора. Чесноков, «Лес» (фрагмент)
- Набор произведения для смешанного хора. Кюи, «Встрепенитесь, птички-песни» (фрагмент)
- Набор произведения для инструментального ансамбля. Дебюсси «Бергамасская сюита» в переложении для струнного квинтета (фрагмент)
- Набор произведения для симфонического оркестра, Бородин «В средней Азии» (Фрагмент)
- Набор произведения для симфонического оркестра. Чайковский П.И. «Ромео и Джульетта» (фрагмент).
- Набор однострочного примера. «Уж ты, синочка-ласточка», свадебная песня, Уральский регион.

- Набор однострочного примера. «Как по улице райской», свадебная песня, Уральский регион.

7.2. Общие требования к зачету

К зачету студенты представляют практические задания – подготовленные к печати макеты музыкальных произведений в объеме, определенном преподавателем в начале семестра. Отчетность по дисциплине «Компьютерный нотный набор и верстка» осуществляется в форме зачета в конце 2 семестра. Зачет проводится в форме выполнения студентами практических заданий и собеседования с преподавателем по пройденным разделам курса.

7.3. Примерные образцы практических заданий для зачета

1. Создание различных шаблонов в программе Sibelius / Musescore.
2. Импорт и конвертация файлов из программы в программу.
3. Создание тактового размера в программе Sibelius / Musescore.
4. Создание ключевых знаков в программе Sibelius / Musescore.
5. Создание переменного метра в программе Sibelius / Musescore.
6. Создание переменной тональности в программе Sibelius / Musescore.
7. Замена / отмена тактовой черты в программе Sibelius / Musescore.
8. Добавление / удаление / копирование тактов в программе Sibelius / Musescore.
9. Добавление / удаление / копирование нотных станов в программе Sibelius / Musescore.
10. Разгруппировать / сгруппировать / перегруппировать группы нот в программе Sibelius / Musescore.
11. Изменение направления штилей в программе Sibelius / Musescore.
12. Изменение высоты нот в программе Sibelius / Musescore.
13. Изменение длительности нот в программе Sibelius / Musescore.
14. Ввод межстрочной группы в программе Sibelius / Musescore.
15. Осуществить транспозицию в программе Sibelius / Musescore.
16. Осуществить переназначение голосов в программе Sibelius / Musescore.
17. Ввести текст-подстрочник в программе Sibelius / Musescore.
18. Ввести текстовый комментарий в программе Sibelius / Musescore.
19. Ввести элементы графического оформления (крещендо, фермата, стаккато, лига, динамический нюанс) в программе Sibelius / Musescore.

7.4. Примерные вопросы для зачета

1. Ввод информации в программе Sibelius / Musescore.
2. Форматы файлов, применяемые в программах Sibelius / Musescore.
3. Импорт и конвертация файлов из программы в программу.
4. Интерфейс и архитектура программы Sibelius / Musescore.
5. Назначение тактового размера и ключевых знаков в программе Sibelius / Musescore.
6. Работа с нотными станами в программе Sibelius / Musescore.
7. Работа с тактами в программе Sibelius / Musescore.
8. Работа с голосами в программе Sibelius / Musescore при наборе многоголосной фактуры.
9. Редактирование нотной информации в программе Sibelius / Musescore.
10. Работа с элементами графического оформления в программе Sibelius / Musescore.
11. Текстовые элементы в нотах в программе Sibelius / Musescore.
12. Верстка набранного текста в программе Sibelius / Musescore.
13. Установки для печати в программе Sibelius / Musescore.
14. Работа с нестандартной нотацией в программе Sibelius.
15. Специальные задачи в программе Sibelius.
16. Озвучивание партитуры в программе Sibelius.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра общих гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников

«4» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Персональный менеджмент в музыкальной деятельности»

для подготовки по направлениям:

53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство, профили:
«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»;
53.04.02. Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»;
53.04.04. Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»;
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство,
профиль «Музыковедение».

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель
Резник Ирина Борисовна,
доцент УГК

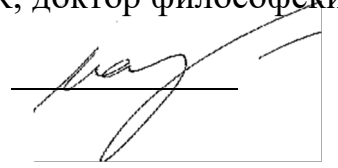
Программа по дисциплине «Персональный менеджмент в музыкальной деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02. Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»; 53.04.04. Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»; 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение», – магистратура.

Дисциплина входит в раздел факультативных дисциплин Блока 1 учебного плана.

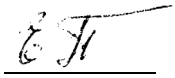
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Макаров Дмитрий Игоревич
профессор УГК, доктор философских наук

Проректор по научной работе УГК

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Резник И.Б, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
    3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
    3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Содержание курса
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
    5.1. Литература
    5.2. Материально-техническое обеспечение и Интернет-ресурсы
6. Методические рекомендации
    6.1. Методические рекомендации преподавателям
    6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы
7. Материалы для итоговой аттестации (зачет)
    7.1. Вопросы для зачета

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель ООП ВО – обеспечение качественной подготовки студентов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.

Цель курса «Персональный менеджмент в музыкальной деятельности» - подготовка студентов, обладающих знаниями в области теории менеджмента, к управленческой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных, специализированных школах, детских музыкальных школах и школах искусств; или к частной практике в сфере художественного воспитания и образования, а также успешной работе в государственном аппарате управления в сфере образования, культуры и искусства.

Основные **задачи** курса «Персональный менеджмент в музыкальной деятельности»:

-научить использовать различные модели управления учреждениями музыкальной отрасли;

-помочь в овладении умениями и навыками, обеспечивающими эффективное управление в организации;

- научить владеть спецификой управления учреждениями музыкального искусства и образования;

- представлять специфику определения и позиционирования музыкального искусства как продукта;

-сформировать навыки анализа конкретных ситуаций и методов принятия управленческих решений;

- научить основам самоменеджмента, организации рабочего процесса, контролю за эффективным использованием рабочего времени.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями.**

ПК-2. Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры.

- ***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;
- **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;
- ***Владеть***
  - навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
  - навыками использования принципов тайм- менеджмента;
  - методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности;
  - методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, т.е. 72 часа; из них аудиторных – 36 часа в форме групповых занятий, самостоятельная работа – 36 часов.

Время изучения – 3 семестр.

Виды промежуточного контроля: зачет – 3 семестр.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторных		Самост.
			лекций	сем.	
3 семестр					
1.	Введение в менеджмент	5	2		3
2.	Развитие и практики менеджмента	5	2		3
3.	Процесс принятия и реализации управленческого решения	5	4		3
4.	Роль коммуникаций в управлении организацией	5	2		3
5.	Стратегическое управление организацией	6	4		2
6.	Мотивация деятельности	7	2		2
7.	Основы менеджмента музыкального искусства	8	4		4
8.	Менеджмент исполнительских искусств и музыкальных продуктов	8	2		4
9.	Менеджмент учреждений музыкального образования	9	4		4
10.	Маркетинг музыкального искусства	8	4		4
11.	Управление личной карьерой	6	6		4
Всего		72	36		36

4. Содержание курса

Тема 1. Введение в менеджмент

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука управления организациями. Объект и субъект управления. Элементы управленческой деятельности. Условия эффективного взаимодействия объекта и субъекта управления. Содержание понятия «менеджмент». Цели и задачи менеджмента. Новые требования к работе менеджмента.

Виды и функции менеджмента. Методы управленческой деятельности и принципы их реализации.

Понятие организации. Механизм образования формальной и неформальной организации: ресурсы, зависимость от внешней внутренней среды, наличие подразделений, необходимость управления. Сущность управленческой деятельности. Уровни управления.

Жизненный цикл организации. Концепции жизненного цикла организации Л. Грейнера и А. Адизеса. Характеристика стадий развития жизненного цикла. Размеры и жизненный цикл организации. Методы управления организацией на различных этапах жизненного цикла организации.

Тема 2. Развитие и практики менеджмента

Основные этапы становления теории менеджмента. Необходимость формирования единой концепции управления. Проблемы бизнеса и развития менеджмента в XXI веке.

Школа научного управления. Принципы научного управления Ф. Тейлора. Концепция административного управления: классическая теория Г. Файоля и понятие «идеальной бюрократии» М. Вебера.

Школа человеческих отношений. Хотторнские эксперименты Э. Мэйо и их влияние на развитие теории менеджмента. Бихевиористский подход в теории и практике менеджмента. Его преимущества и недостатки. Индустриальная психология и ее основоположники. Школа науки управления (количественный подход):основные направления.

Тема 3. Процесс принятия и реализации управленческого решения

Понятие проблемы. Классификация проблем. Причины появления проблем в организации.

Понятие управленческого решения. Содержание и виды управленческих решений. Экономическая, социальная, правовая и технологическая сущность управленческого решения.

Подходы к принятию управленческого решения: основанные на интуиции, на суждении и рациональное принятие управленческого решения. Понятия и сравнительная характеристика.

Модели и методы принятия решений. Платежная матрица и дерево решений. Характеристика методов прогнозирования: количественные, качественные и неформальные. Коллективные методы принятия решений: мозговая атака, метод Дельфи, метод номинальной группы; их достоинства и недостатки. Индивидуальные стили принятия решений.

Этапы и процедуры процесса принятия рационального управленческого решения. Альтернативные решения: формирование, сравнение, выбор. Реализация решения и контроль результатов. Ограничения и условия принятия решений.

Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска. Неопределенность и риски в управленческом решении. Условия снижения риска: улучшение информации, гибкость планирования, уменьшение ошибочного поведения, техническое обеспечение. Преодоление риска: оправдание и передача риска.

Тема 4. Роль коммуникаций в управлении организацией

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций: между организацией и средой, между уровнями и подразделениями. Каналы формальных коммуникаций: нисходящие, восходящие, горизонтальные. Система неформальных коммуникаций.

Коммуникационный процесс. Элементы и этапы процесса коммуникации. Структура коммуникации и тип рабочего задания. Проблемы и барьеры коммуникаций. Межличностные коммуникации. Преграды на пути межличностных коммуникаций: восприятие, семантика, обмен невербальной информацией, некачественная обратная связь, плохое слушание.

Межуровневые преграды: неудовлетворительная структура организации, информационные перегрузки, искажение сообщений. Приемы и методы совершенствования коммуникационной среды. Развитие индивидуальных навыков коммуникации.

Тема 5. Стратегическое управление организацией

Поведение современной организации на рынке. Понятие и роль стратегии. Отличие стратегического управления от внутрифирменного планирования.

Определение стратегического направления развития компании. Взаимосвязь видения, миссии и целевых показателей. Сущность миссии организации и основные принципы ее формирования. Примеры миссий. Методические основы формирования целей делового предприятия.

Стратегический потенциал и устойчивые конкурентные преимущества. Главные факторы стратегии. Стратегический потенциал фирмы.

Анализ отрасли. Эталонные стратегии роста (базовые стратегии): типизация и общая характеристика (матрица Портера). Стратегии развития. Цели, мотивы и содержание (стратегия концентрированного роста, стратегия вертикальной интеграции, стратегия диверсификации, сокращения. Типизация стратегий в координатах «рынок/продукт» (матрица Ансоффа).

Тема 6. Мотивация деятельности

Роль человеческого фактора в современном обществе. Подходы к поощрению работников. Общая характеристика мотивации, понятия потребности, мотива, мотивирования, стимулы. Мотивационный процесс. Возможности мотивации индивидов с помощью вознаграждения, правил и ценностей.

Содержательные теории мотивации. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Характеристика уровней потребностей: физиологические потребности, потребности в безопасности и уверенности в будущем, потребности в поддержке, потребности в самоуважении, потребности в самовыражении. Недостатки теории. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. Характеристика выделенных уровней потребностей: успех, власть, причастность.

Теория мотивации К. Альдерфера. Характеристика потребности существования, потребности связи, потребности роста. Отличия теории К. Альдерфера от теории А. Маслоу. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Сущность теории. Характеристика групп потребностей: мотивационные и «гигиентические» факторы.

Процессные теории мотивации. Содержание теории ожиданий В. Врума. Соотношение между личными возможностями людей, ожидаемым вознаграждением и степенью его ценности. Теория справедливости Дж. Адамса и е сущность. Теория постановки целей Э. Локка. Связь цели организации, модель Портера –Лоулера.

Отраслевая специфика мотивации работников. Особенности стимулирования работников музыкальной сферы.

Тема 7. Основы менеджмента музыкального искусства

Менеджмент музыкального искусства как вид деятельности и система управления. Специфика музыкального искусства как сферы управленческой деятельности. Субъекты управленческой деятельности в области музыкального искусства: государственные органы управления, общественные объединения, творческие коллективы, физические лица. Менеджмент некоммерческих организаций в области музыкального искусства.

Тема 8. Менеджмент исполнительских искусств и музыкальных продуктов

Типы менеджмента музыкальных продуктов и услуг. Особенности работы в коммерческой и некоммерческой сферах создания и распространения музыкальных продуктов. Менеджмент фестиваля (конкурса). Концертный менеджмент. Менеджмент музыкальных продуктов в средствах массовых коммуникаций. Менеджмент в звукозаписывающей индустрии. Основы продьюсирования.

Тема 9. Менеджмент учреждений музыкального образования

Учреждения образования и искусства как объект управления. Методологические основы и методы управления учреждениями музыкального искусства и образования. Разработка управленческих решений. Руководство научно-методической работой как средство управления учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении. Специфика управления учреждениями музыкального искусства и образования. Лицензирование, аттестация и аккредитация учреждений музыкального искусства и образования.

Тема 10. Маркетинг музыкального искусства

Сущность маркетинга как процесса. Проблемы и сложности маркетинга искусств. Эволюция маркетинговой философии в сфере музыкального искусства. Планирование в стратегическом маркетинге. Изучение рынка исполнительских искусств; влияние факторов на потребительское поведение; стратегические действия в планировании маркетинга. Маркетинговые исследования; цель, задачи, методы и этапы маркетингового исследования. Роль конкуренции; сотрудничество искусства и бизнеса. Специфика определения и позиционирования музыкального искусства как продукта. Стратегия ценообразования. Роль коммуникации в маркетинге музыкального искусства; разработка стратегии коммуникации. Сущность прямого маркетинга в

сфере исполнительских искусств. Маркетинговые связи с общественностью; PR как новая организационная функция. Управление финансовыми ресурсами; функции бюджета; спонсорские рынки; фонды; правительственная поддержка. Фандрейзинг: задачи и оценка эффективности. Стратегический маркетинг в сфере музыкального искусства. Управленческие структуры организаций в сфере музыкального искусства; иерархические системы управления.

Тема 11. Управление личной карьерой

Моделирование системы персонального менеджмента. Планирование и управление профессиональной карьерой. Определение жизненных целей. Значение постановки целей. Формулирование целей.

Понятие карьерной стратегии и принципы постановки карьерной цели. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Профессиональная и внутриорганизационная карьера.

Поиск и получение новой работы. Составление резюме. Собеседование с работодателем, тестирование. Заключение контракта. Адаптация в новом коллективе: методы и пути оптимизации.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Литература

Основная литература

1.*Абдрахманова З.Р.* Психология менеджмента и бизнеса: уч. пособие. Йошкар-Ола, 2014 // http://e.lanbook.com/book/74788.
2.*Бирман Л.А*. Общий менеджмент: уч. пособие. М., 2013 // http://e.lanbook.com/book/74830.
3.Менеджмент / Под ред. В.П. Белявского. М., 2008 // http://e.lanbook.com/book/55124.

Дополнительная литература

1. *Веснин В.Р.* Менеджмент. М., 2015 // http://e.lanbook.com/book/54856.
2. *Веснин В.Р*. Основы менеджмента. М., 2015 // http://e.lanbook.com/book/54863.
3. *Коваленко Б.Б.* Основы менеджмента. СПб., 2012 // http://e.lanbook.com/book/70965.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходима учебно-методическая литература по данной дисциплине. Для аудиторной работы необходимы следующие технические средства обучения:

1. Компьютер;
2. Экран.

Для внеаудиторной работы и практических занятий и семинаров необходим доступ студентов к сети Интернет.

www.artclassic.edu.ru
www.ido.rudn.ru

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционного курса- лекции, практические или семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Лекции

Основная цель лекции заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

-глубоко изучить содержание предмета;

-выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;

-излагать материал четко и ясно;
-в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссия и т.д.);
-подкреплять теоретические положения лекции, активно используя видео- и аудио- материалы.

Семинарские (или практические) занятия

Семинар проводится по наиболее важным и сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определенному разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы.

Целью проведения семинарских занятий является закрепление изученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы материала, углубление знаний по основным разделам курса, промежуточный контроль знаний, а также, развитие творческого мышления и навыков работы с периодической и специальной литературой при подготовке сообщений по актуальным и проблемным вопросам персонального менеджмента в музыкальной деятельности.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:
-сформулировать проблему для обсуждения;
-разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также, обратить внимание студентов на следующие моменты:
- качество подготовки к семинарскому занятию;
-активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
-недостатки в работе студентов на занятии;
- пути и способы устранения недостатков.

Руководство самостоятельной работой студентов

Цель самостоятельной работы студентов – в развитии интереса к изучаемому предмету, в формировании навыков познавательной и исследовательской деятельности. Преподавателю необходимо предусмотреть различные формы самостоятельной работы студентов и разработать комплекс занятий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателем. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в библиотеке, а также, в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекции.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также, в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Формами практической самостоятельной работы студента, позволяющие ему критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины) являются реферат и курсовая работа. Рекомендуется их использовать при освоении базовых и профильных частей профессионального цикла ООП. Рекомендуемый план реферата и курсовой работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография. В течении семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата либо одной курсовой работы.

7. Вопросы для зачета в конце 5 семестра

7.1. Темы семинарских занятий

Семинар 1. Методологические основы менеджмента
1.Цели и задачи менеджмента.
2.Система управления организацией.
3.овни управления организацией.
4 Жизненный цикл организации.

Семинар 2. Принятие управленческого решения.
1.Управленческие решения и их связь с функционированием организации.
2.Требования к управленческому решению и условия их реализации.
3.Процедура разработки управленческих решений.
4.Разработка управленческих решений в условиях неопределенности.

Семинар 3. Мотивация.
1.Экономические мотивы деятельности людей.
2.Место и роль социальных программ в деятельности организации.
3.Проблемы мотивации труда на российских предприятиях.

Семинар 4. Роль коммуникации в маркетинге музыкального искусства; разработка стратегии коммуникации.
1.Понятие коммуникации.
2.Вербальная и невербальная коммуникации.
3.Разработка сценариев общения.

Семинар 5. Управление личной карьерой.
1.Планирование карьеры.
2.Поиск и получение новой работы.
3.Составление резюме.

Семинар 6. Лидерство в персональном менеджменте.
1.Теории лидерства Групповая теория лидерства и теория обмена.
2.Ситуационная теория лидерства. Теория харизматического лидерства. Стили лидерства в классических и современных организациях.
3.Навыки лидерства.
4.Отличие лидерства от руководства.
5.Организация коммуникативного пространства руководителя.

7.2 Вопросы для зачета

1. Методологические основы менеджмента: понятие, цели, задачи, функции.
2. Жизненный цикл организации. ЖЦО по Адизесу. ЖЦО по Л. Грейнеру.
3. Миссия и цели организации: понятие, структура. Построение дерева целей.
4. Цели организации: понятие, значение. Требования к целям.
5. Внешняя среда организации: понятие, уровни.
6. Макроокружение: понятие. Методы анализа.
7. Микроокружение: понятие. Методы анализа.
8. Внутренняя среда организации: понятие. Методы анализа.
9. Коммуникация: понятие, виды. Коммуникационный процесс.
10. Преграды в коммуникационном процессе.
11. Вербальная коммуникация. Особенности, значение.
12. Невербальная коммуникация. Виды, особенности, значение.
13. Особенности невербальной коммуникации в музыкальной деятельности.
14. Персональный менеджмент: понятие, особенности, цели.
15. Мотивация деятельности: понятие, типы. Схема мотивационного процесса.
16. Содержательные теории мотивации. Представители. Выводы из содержательных теорий мотиваций.
17. Теории процесса мотивации. Представители. Выводы из теорий процесса мотиваций.
18. Теория мотивации А. Маслоу.
19. Теория мотивации Герцберга.
20. Теория мотивации МакКлелланда.
21. Теория мотивации МагГрегора.
22. Теория мотивации В. Врума.
23. Стресс: понятие, виды. Стрессоустойчивость.
24. Организационная культура: понятие, функции, структура.
25. Организационная культура. Типы культуры организации (культура власти, культура роли, культура заданий, культура личности).
26. Власть и личное влияние: понятия, баланс власти.
27. Основные типы власти.
28. Характеристика эффективных форм влияния.
29. Конфликт: определение, виды.
30. Конфликт: определение, управление конфликтом.
31. Конфликт: определение, уровни конфликта.
32. Конфликт: определение, стадии конфликта.
33. Конфликт, способы управления конфликтом.
34. Тайм-менеджмент. Способы управления временем.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

_____ проф. Г.И. Резников
« 4 » сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Педагогическая практика»

для подготовки по направлению

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:
Рева В.В., профессор, кандидат искусствоведения;
Аверин В.П., профессор

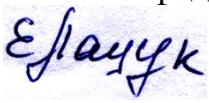
Программа практики «Педагогическая практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой подготовки по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые струнные инструменты», – магистратура.

Практика входит в обязательную часть, в разделы учебной и производственной практики Блока 2 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи практики
2. Требования к уровню освоения практики
3. Объём практики
4. Содержание практики
5. Методические рекомендации
5.1. Методические рекомендации для преподавателей
5.2. Организация самостоятельной работы
6. Формы контроля
7. Учебно-методическое обеспечение практики
7.1.Основная литература
7.2. Дополнительная литература
7.3. Интернет-ресурсы
8. Материально-техническое обеспечение практики
9. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
9.1. Общие требования к проведению зачетов и экзаменов

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель: обеспечение качественной подготовки студентов-магистрантов к их будущей профессиональной деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС к изучению дисциплины «Педагогическая практика»; подготовка студента к педагогической работе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах).

Задачи: практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования и реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня; обеспечить практическую реализацию знаний, полученных в теоретических курсах и в классе по специальности; обеспечить условия, максимально близкие тем, в которых в дальнейшем будет проходить педагогическая деятельность выпускника консерватории; воспитать современного, творчески мыслящего преподавателя.

Студент в результате прохождения педагогической практики должен:

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, методическую литературу по профилю; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; формы и методы проведения урока; применять, конкретизировать и углублять знания, полученные в ходе изучения психологии, педагогики, методики, истории исполнительства, специальности и др. предметов, в ходе практических занятий с учениками; обширный педагогический репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания педагогического репертуара;

уметь методически грамотно строить урок, подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий; проводить психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; пользоваться справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию; анализировать выбранные произведения; свободно ориентироваться в вопросах организации учебного процесса;

владеть навыками и умениями преподавания дисциплин профессионального цикла в учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля, культурой профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению к решению педагогических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки, навыками воспитательной работы, современными методами, формами и средствами обучения, навыками индивидуальной работы с учащимися, навыками практической реализации общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Выпускник, освоивший практику «Педагогическая практика» программы магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

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.

Выпускник, освоивший практику «Педагогическая практика» программы магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями**:

ПКО-3. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки музыкально-

инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

«Педагогическая практика» как учебная проводится в 1-м семестре
«Педагогическая практика» как производственная проводится в течение 2, 3,4 семестров.
Общее количество часов — 360, из них: 32 - мелкогрупповые занятия, 34 – индивидуальные занятия, 294 — самостоятельная работа.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится магистрантом с обучающимся по профильным образовательным программам высшего образования.
Аудиторные занятия магистранта с обучающимся проводятся в активной форме. Пассивная практика проводится за счет часов самостоятельной работы.
Результатом педагогической практики магистранта является открытый урок, подготовленной в ходе реализации педагогической практики.
По окончании педагогической практики магистрант представляет на кафедру отчетную документацию:

- Отчет практиканта.
- Отчет руководителя практики.

Магистранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить данный вид практики по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики и при условии заключения договора между УГК и конкретными учреждениями и организациями. В этом случае для руководства практикой назначается второй руководитель из числа работников профильной организации.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Пассивная педагогическая практика

Пассивная практика предполагает посещение занятий ведущих преподавателей (не менее 13 уроков в течение каждого семестра). Результаты занятий магистрант фиксирует в дневнике посещений. При ведении дневника должны быть отражены: тема и структура урока, этапы работы над музыкальным материалом, общие принципы и конкретные методы работы над произведением, результативность посещения.

Изучение педагогического репертуара

Практикант обязан освоить репертуар учащихся, с которыми он проводит занятия, как художественный, так и инструктивный. Знание репертуара контролирует педагог в процессе индивидуальных занятий. В процессе изучения и подготовки музыкальных произведений магистрант проявляет следующие профессиональные навыки и умения:
- первоначального прочтения и охвата произведения в целом;
- грамотного детального разбора, изучения авторского текста;
- анализа и изучения исполняемого произведения, применения теоретических знаний в исполнительской практике;
- проникновения в мир эмоциональных состояний и художественных образов, в содержание произведения;
- работы над качеством звука, интонацией,
- владения исполнительскими средствами выразительности;

- чтения нот с листа, транспонирования;
- работы с концертмейстером;
- поиска различных интерпретаторских решений;
- преодоления технических трудностей, применения художественно оправданных технических приемов;
- использования многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее полного, яркого и убедительного воплощения исполнительского замысла;
- слухового контроля, управления процессом исполнения;
- психологического настроя на концертное выступление, сценического поведения;

– сравнительного анализа записей исполнения интересующего произведения разными исполнителями.

– *Изучение методической литературы*
– Магистрант обязан систематически знакомиться с новинками методической и нотной литературы, а также знать широкий спектр обязательной и дополнительной литературы по дисциплинам «методика», «современный репертуар». В дневнике пассивной практики магистрант отражает дату и время работы с учебной литературой, название учебного пособия.*Активная педагогическая практика*

–
– В активной педагогической практике за каждым магистрантом закрепляется учащийся, которого практикант ведёт и наблюдает за ним на протяжении определенного периода обучения – от одного до трех семестров (на усмотрение руководителя практики).
– Магистранту-практиканту необходимо наметить определённый тематический план занятий. Выбор тем-задач и последовательность их подачи осуществляется по усмотрению преподавателя на основе предварительного изучения индивидуальных качеств практиканта.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Преподаватель планирует и анализирует работу магистранта, объясняет приемы, методы работы с обучающимся.

Работа по педагогической практике проводится в следующих формах:

– активная,
– пассивная.

Занятия магистранта с обучающимися предполагает обязательные индивидуальные консультации преподавателя, которые могут осуществляться в следующих формах:

– урок преподавателя с обучающимся в присутствии магистранта;
– проведение занятия магистранта и преподавателя с обучающимся;
– урок магистранта с обучающимся в присутствии преподавателя с последующим обсуждением проведенного занятия.

На уроке преподавателя с обучающимся в присутствии магистранта преподаватель выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, истории исполнительского искусства, знакомит его с обязанностями преподавателя, планирует вместе с ним работу, корректирует подбор репертуара обучающегося. Преподаватель может прослушивать исполнение магистрантом произведений из индивидуальной программы обучающегося с последующим их разбором.

Практика наблюдения предполагает проведение совместного занятия магистранта и преподавателем с обучающимся, действенное включение преподавателя в процесс проведения урока практикантом, что активизирует мышление студента, создает атмосферу совместного творчества. Занятия студента с обучающимся в присутствии преподавателя позволяют определить эффективность самостоятельной работы магистранта и дать рекомендации по дальнейшему ее совершенствованию.

Магистранту-практиканту необходимо наметить определённый тематический план занятий. Выбор тем-задач и последовательность их подачи осуществляется по усмотрению преподавателя на основе предварительного изучения индивидуальных качеств практиканта.

При выборе тематики занятий следует охватить достаточно обширный круг вопросов:

- Знакомство с учащимся, составление его характеристики на начало учебного года.
- Формирование навыков общения с учащимся.
- Составление текущего и перспективного индивидуального плана.
- Построение урока.
- Формы самостоятельной работы учащегося.
- Разбор нотного текста.
- Работа над инструктивным материалом.
- Общие принципы работы над произведением.
- Работа над произведением крупной формы, миниатюрой, полифоническим произведением.
- Чтение с листа.
- Игра в ансамбле, сбалансированное звучание солиста и концертмейстера.
- Специфика репетиционной работы в предконцертный период.
- Проведение академических концертов, экзаменов. Методика обсуждения.
- Составление характеристики учащегося по результатам обучения.
- Проведение открытого урока и его обсуждение.

Во время активной практики магистрант ведет дневник практиканта, в котором необходимо иметь поурочные записи о проделанной с учеником работе, включая:

а) успешность по сравнению с предыдущим занятием;

б) темпы работы;

в) оценку как исполнения в целом (проникновение в образно-эмоциональный строй произведения, охват формы и драматургии), так и отдельных компонентов исполнения (темп, ритмическая сторона, артикуляция, динамика, агогика и т.д.);

г) технические проблемы и методы их устранения;

д) качество работы с нотным текстом.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа должна подкрепляться знаниями, полученными в теоретических курсах и в классе по специальности.

Формами практической самостоятельной работы магистранта являются:

- изучение педагогического репертуара;
- посещение уроков ведущих преподавателей среднего и высшего звена музыкального обучения (с ведением дневника посещений);
- педагогические занятия с прикрепленными к нему учащимися средних профессиональных учебных заведений или студентов младших курсов УГК;
- ведение отчетной документации;
- изучение методической литературы по методике обучения игре на народных инструментах, педагогике, психологии;
- слушание музыки.

Рекомендации по ведению документации практиканта

Дневник пассивной практики

В *дневнике пассивной практики* фиксируются:

1. Посещения уроков ведущих преподавателей;
2. Работа над педагогическим репертуаром;
3. Изучение методической литературы и слушание музыки.

При фиксации *посещений* необходимо обозначить:

1. Дату посещения;
2. Инициалы педагога и студента;
3. Тему и структуру урока;
4. Этап работы над музыкальным произведением;
5. Общие принципы и конкретные методы работы над музыкальным материалом;
6. Результативность посещения.

При фиксации работы над педагогическим репертуаром, изучении методической литературы необходимо обозначить:

1. время изучения;
2. название произведения (учебного пособия);
3. количество часов работы.

Дневник практиканта

При ведении дневника практиканта необходимо иметь поурочные записи о проделанной с учеником работе, включая:

1. успешность по сравнению с предыдущим занятием;
2. темпы работы;
3. оценка как исполнения в целом (проникновение в образно-эмоциональный строй произведения, охват формы и драматургии), так и отдельных компонентов исполнения (темп, ритмическая сторона, артикуляция, динамика, агогика и т.д.);
4. технические проблемы;
5. качество работы с нотным текстом.

Индивидуальный рабочий план учащегося

Индивидуальный рабочий план состоит из следующих разделов:

1. Характеристика учащегося на начало учебного года.
2. Художественный материал (5-8 произведений в полугодие).
3. Инструктивный материал (2-4 этюда в полугодие, гаммы, упражнения).
4. Характеристика учащегося на конец учебного года.

Примерная характеристика учащегося

1. Анализ музыкальных данных и состояния аппарата ученика.
2. Задачи по развитию ученика на ближайшее полугодие.
3. Умение самостоятельно работать.
4. Отношение к занятиям.
5. Техническое совершенствование, развитие слухового контроля, умения раскрыть художественный образ, осмысленности исполнения, навыков сценической культуры.
6. Участие в концертах, конкурсах.
7. Итоги развития ученика в течение прошедшего периода обучения. Количественное и качественное выполнение программы.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Контроль результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Формой промежуточной аттестации является зачёт в конце 2, 3, экзамен в конце 4 семестров.

Магистрант должен один раз в семестр дать один или несколько открытых уроков. Тема урока определяется педагогом, ведущим педагогическую практику.

Темы открытых уроков могут быть следующие:

1. работа над техникой (инструктивный материал, этюды);
2. работа над произведением крупной формы;
3. работа над полифоническим произведением;
4. работа над кантиленой;
5. особенности начального этапа работы над произведением;
6. работа над деталями;
7. предконцертный этап работы над произведением;
   чтение с листа.

В ходе проведения открытого урока магистрант должен показать:

а) навыки самостоятельной педагогической работы с учащимся,

б) знание форм и методов проведения урока,

в) знание индивидуального подхода к ученику,

г) умение сделать исполнительский и методический анализ изучаемых с учеником произведений,

д) показать результативность проведённого урока.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Каждый магистрант обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

7.1. Основная литература:

Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Григорьев В. Никколо Паганини. М., 1987.

Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.

Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.

Ямпольский А. Мой метод занятий с учениками/вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, М., 1983.

7.2. Дополнительная литература:

Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.

Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим — педагог и исполнитель, М., 1966.

Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73044 — Загл. с экрана.

Гайдамович Т., Гинзбург Л. Издательство: Московская консерватория Редакционно-издательский отдел, 2001.

Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983

Мазель, В. Х. Движение – жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2010. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2008. – 156 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2006. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73048
Рабей В. Сонаты н партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970. Русская книга о Бахе. 2-е изд-е. М., 1986., 2005.
Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91052 — Загл. с экрана.
Фесечко Г. И. Хандошкнн. Л., 1972.
Шальман, С. М. Я буду скрипачом. Школа игры на скрипке в двух книгах (33 беседы с юным музыкантом) с приложением клавира. Для 1–4 класса ДМШ / С. М. Шальман. – СПб. : Композитор, 2009. – 217 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
Янкелевич Г. Педагогическое наследие. М. 2004.

7.3. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6.ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
2. Музыкальные инструменты
3. Библиотека.
4. Фонотека УГК.

Перечисленные технические средства студенты могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.
Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

9. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

Общие требования к проведению зачетов и экзаменов

Цель промежуточных и итоговых аттестаций – выявить степень подготовки магистранта к педагогической работе.
Зачёты и экзамен принимаются руководителем педагогической практики, а также педагогом, ведущим у магистранта эту дисциплину.

Во время проведения зачёта магистрант должен:
- Провести открытый урок с учеником;
- Ответить на вопросы по методике проведения урока;
- Составить индивидуальный рабочий план учащегося музыкального училища;
- Представить отчетную документацию

Во время проведения зачёта ведётся протокол. Зачёт недифференцированный, однако при обсуждении выставляется устная оценка, которая доводится до сведения магистранта.

9.1. Общие требования к проведению зачетов и экзаменов

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по педагогической практике в конце IV семестра.

Экзамен включает в себя:

а) итоговый открытый урок;

б) исполнительский и методический анализ музыкального произведения, представленного на открытом уроке;

в) ответы на вопросы по методике проведения урока;

г) составление примерных рабочих планов учащихся.

Кроме того, магистрант должен представить отчетную документацию.

При выставлении оценки учитывается:

Качество индивидуальной работы с учащимися (профессиональная грамотность, систематичность, добросовестность, творческий подход к работе);

Качество проведения открытого урока;

Умение сделать исполнительский и методический анализ музыкального произведения;

Грамотное ведение отчетной документации.

Вопросы по методике обучения игре на струнных инструментах

1. Планирование учебного процесса. Индивидуальный план учащегося.
2. Подготовка педагога к уроку. Планирование урока.
3. Урок. Содержание урока. Особенности работы на уроке в зависимости от характера урока. Формы проведения урока. Планирование времени урока.
4. Творческое состояние педагога на уроке. Взаимоотношения «учитель – ученик». Типы педагогики.
5. Музыкальные способности. Музыкальное мышление. Музыкальная память и её развитие.
6. Внутренний слух. Роль музыкально-слуховых представлений в работе над музыкальным произведением.
7. Двигательно-технические способности. Роль автоматизации движений, слухо- моторные связи.
8. Роль анализа в работе над музыкальным произведением. Средства выразительности и их роль в работе над музыкальным произведением.
9. Эстрадное выступление. Повторная пьеса. Работа в предконцертный период.
10. Музыкальные способности. Музыкальный слух и его развитие.
11. Чувство ритма и его развитие.
12. Индивидуальность ученика, задачи педагога в развивающем обучении.
13. Этапы работы над музыкальным произведением.
14. Особенности работы над музыкальным произведением в зависимости от этапа работы.
15. Особенности работы над полифонией, миниатюрами, крупной формой.
16. Чтение с листа и подбор по слуху.
17. Воспитание самостоятельности учащегося.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

_____ проф. Г.И. Резников
« 4 » сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

«Исполнительская практика»

для подготовки по направлению

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»

магистратура

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2019

Авторы-составители:
Рева В.В., профессор, кандидат искусствоведения;
Аверин В.П., профессор

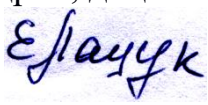
Программа практики «Исполнительская практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой подготовки по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые струнные инструменты», – магистратура.

Практика входит в разделы учебной практики обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 2 учебного плана.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов.

Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., Аверин В.П., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

4. Цель и задачи прохождения практики

5. Требования к уровню освоения практики

6. Объём и организация практики

4. Содержание практики

5. Методические рекомендации

5.1. Методические рекомендации преподавателям

5.2. Организация самостоятельной работы

6. Формы контроля

7. Учебно-методическое обеспечение практики

7.1.Основная литература, книги

7.2. Дополнительная литература, книги

7.3 Нотная литература

7.4. Интернет-ресурсы

8. Материально-техническое обеспечение практики

9. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

9.1. Программные требования по курсам и семестрам

9.2. Общие требования к зачетам

– ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель изучения курса – приобретение студентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте.

Задачи курса: приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя; ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой исполнительской работы в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.

В результате прохождения исполнительской практики студент должен:

знать основные композиторские стили; основные нотные издания композиторов различных эпох в области сольного, ансамблевого и концертмейстерского репертуара; общие формы организации исполнительской деятельности; методы организации и управления концертным процессом; специфику исполнительской сольной и ансамблевой работы в различных аудиториях; способы взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса; закономерности психического развития исполнителя и особенности их проявления в исполнительском процессе в разные возрастные периоды;

уметь создавать собственную музыкальную интерпретацию сочинения применительно к инструменту, на котором предстоит исполнение; самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров сольного, ансамблевого репертуара; планировать концертный процесс, составлять концертные программы; воплощать в интерактивной форме сведения об истории создания, образном строе исполняемых произведений во время концертного выступления; пользоваться методами психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских задач; анализировать собственное исполнение;

владеть всем художественным потенциалом инструмента на уровне, достаточном для решения задач творческо-исполнительской деятельности, в том числе различными средствами исполнительской выразительности; спецификой ансамблевого музицирования, ансамблевым репертуаром, включающим сочинения для разных составов инструментов; методикой ведения репетиционной работы с партнерами; навыками репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; навыками свободного чтения с листа и транспонирования; навыками общения с различными аудиториями слушателей; методикой подготовки к концерту; методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской деятельности и способами их разрешения; приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской деятельности; методами пропаганды музыкального искусства и культуры; необходимым комплексом исторических, теоретических, общепедагогических знаний и представлений в сфере музыкально-исполнительской деятельности; методами критического анализа музыкальных произведений и событий.

2. Требования к уровню освоения практики

Выпускник, освоивший практику «Исполнительская практика» программы магистратуры, должен обладать следующими **компетенциями:**

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Знать: – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

Уметь: – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

– планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

– подвергать критическому анализу проделанную работу;

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть: – навыками выявления стимулов для саморазвития;

– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– 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;
Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– 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.
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.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

***Знать**:* - технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
***Уметь**:* - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

***Владеть**:* - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.
***Знать**:* - специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

***Уметь**:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

ПК-3. 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 и солистов;
- стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива или солиста;
- 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 И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Исполнительская (сольная, ансамблевая) практика реализуется в форме самостоятельных занятий, рассредоточена в течение всего периода обучения.

Общая трудоемкость дисциплины – 1296 часов (36 з.е.); руководство практикой руководителем – 18 часов, самостоятельная работа – 1278 часов.

Период прохождения – 1-4 семестры. Зачеты – 2-4 семестры. Занятия мелкогрупповые (ансамбли) и индивидуальные.

Часы, отведенные на исполнительскую практику, могут использоваться как для самостоятельной подготовки магистранта к концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям, так и на дополнительную (самостоятельную) работу по предметам «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль».

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В программах, используемых студентами в процессе освоения дисциплины «Исполнительская практика», должны быть представлены лучшие образцы отечественной и зарубежной инструментальной музыки. Основное место в репертуаре студента занимает классическая музыка, наиболее ценные в художественном отношении произведения современных композиторов, а также пьесы, написанные на основе народной музыки.

Особое место должны занимать произведения, написанные специально для данного инструмента, так как в основе развития инструмента как академического лежит создание оригинального репертуара.

В процессе изучения и подготовки музыкальных произведений для концертного исполнения приобретаются следующие профессиональные навыки и умения:

- первоначального прочтения и охвата произведения в целом;
- грамотного детального разбора, изучения авторского текста;
- анализа и изучения исполняемого произведения, применения теоретических знаний в исполнительской практике;
- проникновения в мир эмоциональных состояний и художественных образов, в содержание произведения;
- работы над качеством звука, интонацией,
- владения исполнительскими средствами выразительности;
- чтения нот с листа, транспонирования;
- работы с концертмейстером;
- поиска различных интерпретаторских решений;
- преодоления технических трудностей, применения художественно оправданных технических приемов;
- использования многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее полного, яркого и убедительного воплощения исполнительского замысла;
- слухового контроля, управления процессом исполнения;
- психологического настроя на концертное выступление, сценического поведения;
- сравнительного анализа записей исполнения интересующего произведения разными исполнителями.

В **концертный репертуар** студента входят:

10. новые произведения, предназначенные для исполнения на академических концертах, зачетах и экзаменах;
11. произведения для самостоятельного изучения;
12. произведения, изученные ранее.
13. произведения, предназначенные для развития навыка чтения с листа и транспонирования.

Тесный контакт педагога, контролирующего работу в курсе «Исполнительская практика», с педагогами других дисциплин необходим для координации совместных усилий в воспитании музыканта-исполнителя. Включение в репертуар студента новых музыкальных произведений и своевременный теоретический и исполнительский анализ этих произведений на уроках гармонии, теории музыки, полифонии и анализе музыкальных форм принесут более глубокие познания в изучении данного произведения, помогут созданию более осмысленной и точной концепции произведения. В процессе изучения курса методики студент должен владеть методикой подготовки к концерту; методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской деятельности и способами их разрешения; приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской деятельности. Изучение курса

«Истории музыки» поможет воплотить в интерактивной форме сведения об истории создания, образном строе исполняемых произведений во время концертного выступления.

Полноценное развитие студента возможно лишь при условии его активной концертно-исполнительской практики, которая должна проводиться под руководством и контролем педагога по специальному инструменту. Произведения, включенные в концертные программы, должны быть хорошо подготовлены студентом, предварительно исполнены на зачете или экзамене.

Базами для прохождения Исполнительской практики могут являться учреждения культуры города.

Магистранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить данный вид практики по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики и при условии заключения договора между УГК и конкретными учреждениями и организациями. В этом случае для руководства практикой назначается второй руководитель из числа работников профильной организации.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Преподаватель планирует и анализирует работу магистранта, объясняет приемы, методы самостоятельной работы.

Результаты Исполнительской практики магистранта отражаются в Бланке отчета студента по практике, заверенного руководителем практики (в конце учебного года).

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Контроль результатов освоения практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Формой промежуточной аттестации является зачёт в конце 2 семестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Каждый магистрант обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, видеофондами по дисциплине.

7.1. Основная литература:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Григорьев В. Никколо Паганини. М., 1987.
3. Джемминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.
4. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.
5. Ямпольский А. Мой метод занятий с учениками/вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, М., 1983.

7.2. Дополнительная литература:

6. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.
7. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим — педагог и исполнитель, М., 1966.
8. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73044 — Загл. с экрана.
9. Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983
10. Рабей В. Сонаты н партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970. Русская книга о Бахе. 2-е изд-е. М., 1986., 2005.
11. Фесечко Г. И. Хандошкнн. Л., 1972.
12. Янкелевич Г. Педагогическое наследие. М. 2004.

7.3 Нотная литература

Скрипка

Произведения крупной формы

Барток Б.Концерт № 1. М.: Музыка, 1964, 1982.
Барток Б. Концерт №2. м. : Музыка, 1964, 1980.
Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло. М.: Музыка, 1989.
Бах И.С. Шесть сонат для скрипки и клавира. М.: Музыка, 1975,1982.
Бетховен Л. Концерт Ре мажор. М.: Музгиз, 1946,1984.
Бетховен Л. Десять сонат для скрипки и фортепиано. Т. 1; Т. 2. М.: Музыка, 1970.
Бриттен Б. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Брамс И. Концерт. Leipzig: Edition Peters, 1985.
Брамс И. Три сонаты для скрипки и фортепиано . М.: Музыка, 1966, 1977.
Венявский Г. Концерт № 1. Л.: Музыка, 1957, 1987.
Венявский Г. Концерт № 2. М.: Музыка, 1988.
ВенявскийГ. Фантазия «Фауст» . М.: Музыка, 1981.
Верачини Ф. Сонаты //Верачини Ф. Избранные сонаты. Л.: Музыка, 1987, 1984.
Вивальди А. Концерт Ля-минор для скрипки. М.: Музыка, 1982,1974.
Витали Чакона Leipzig: Breitkopf, 1985.
Владигеров П. Болгарская рапсодия. М.-Л.: Музыка, 1952, 1953.

Вьетан А. Концерт №4. Л.: Музыка, 1987, 1956.
Вьетан А. Концерт №5. Л.: Музыка, 1980, 1973.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.6 Музгиз,1938, 1959. Гайдн И. Концерт Соль мажор. Киев: Музыка, 1975, 1968.
Гендель Г. Шесть сонат . М.: Музгиз, , 1953, 1966.
Дворжак А. Концерт . М.: Музыка, 1982.
Дворжак А. Сонатина. М.: Музгиз, 1953, 1977. 1979.
Джеминиани Сонаты. М.: Музыка, 1954, 1968.
Изаи Э. Шесть сонат для скрипки соло. М.: Музгиз, 1954, 1960, 1966.
Конюс Ю. Концерт . М.: Музыка, 1950, 1979.
Лало Э. Испанская симфония . М.: Музыка, 1979.
Локателли П. Сонаты . М.: Музгиз,, 1960.
Мендельсон Ф. Концерт ре минор. Leipzig, 1982.
Моцарт В. Концерт № 3. М.: Музыка, 1955, 1973.
Моцарт В. Концерт № 4. М.: Музыка, 1955, 1985.
Моцарт В. Концерт № 5. М.: Музыка, 1974, 1983.
Моцарт В. Сонаты для скрипки и фортепиано. Т. 1-2. М.: Музыка, 1961, 1982
Паганини Н. Концерт № 1. М.: Мзгиз, 1958, 1961.
Паганини Н. Концерт № 2. М.: Музыка, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 1. М.: Музыка, 1973, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 2. М.: Музыка, 1960, 1964, 1974.
Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен». М.: Музгиз. 1955, 1959.
Сен-Санс К. Концерт № 3. М.: Музыка, 1960,1989, 1983. Сибелиус Я. Концерт. М.-Л.: Музгиз, 1951.
Тартини Дж. Анданте кантабиле, // Пьесы итальянских композиторов XVII – XVIII века для скрипки. М.: Музыка, 1971.
Тартини Дж. Вариации на тему Корелли // Классические пьесы для скрипки и фортепиано, 1987.
Тартини Дж. Концерт ми мажор . Budapest: Edit. Musica, 1983.
Тартини Дж. Концерт ре минор. М.-Л.: Искусство, 1938.
Тартини Дж. Соната "Покинутая Дидона" // Тартини Дж. Сонаты. М.: Музыка, 1974, 1977.
Тартини Дж. Соната "Дьявольские трели". М.: Музыка,
Хачатурян А. Концерт. М.: Музыка, 1979, 1970, 1964.
Хренников Т. Концерт. М.: Советский композитор, 1961.
Чайковский П. Концерт. М.: Музыка, 1991, 1970, 1964.
Шимановский К. Концерт № 1. М.: Музыка, 1967, 1974.
Шоссон Э. Поэма . М.: Музыка, 1966. Шостакович Д. Концерт № 1 . М.: Музыка, 1956, 1978.
Шостакович Д. Концерт № 2. М.: Советский композитор, 1968, 1970.
Штраус Р. Соната. М.: Музыка, 1968.
Шуберт Ф. Фантазия До мажор . М.: Музыка, 1985
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1961.
Эрнст Г. Концерт фа-диез минор . м.: Музыка, 1981.
Эрнст Г. Фантазия «Отелло». М. : Музыка, 1930, 1954.

Произведения малой формы

Бетховен Л. Два романса . М.: Музгиз, 1954.
Брамс И. Венгерские танцы.М.: Музыка, 1994.
Венявский Г. Легенда. М.: Музыка, 1971, 1989.

Венявский Г. Скерцо—тарантеллаМ.: Музгиз, 1954.
Венявский Г. Два полонеза.М.: Музгиз, 1957, 1987.
Венявский Г. Воспоминание о Москве. М.: Музгиз, 1950.
Вьетан А. Тарантелла. М.: Музгиз, 1955, 1959.
Дворжак—Крейслер Славянские танцы. М.: Музгиз, 1953, 1959.
Дебюсси К. Вальс. М.: Музыка. 1979.
Изаи Э. Элегическая поэма. М.: Музгиз, 1957.
Моцарт В. Адажио E-Dur для скр. и фо-но. М.-Л.: Искусство, 1938.
Моцарт В. Рондо До мажор . М.:музыка, 1985.
Моцарт В. Менуэт (обр.Бурмейстера) для скр. и фп. Budapest: Editio Mussik, 1986, 1964, 1930.
Моцарт В. Рондо соль мажор (обр,Ф.Крейслера). М.: Музгиз, 1960, 1954.
Новачек О. Непрерывное движение Спб.: Композитор, 1949,1995.
Паганини Н. Кантабиле. М.: Музыка, 1979.
Прокофьев С. Пять мелодий для скр. и фп. М.: Музыка, 1945, 1979, 1997.
Рахманинов С. Романс для скр. и фп. М.: Музгиз, 1954, 1950,1986..
Сен-Санс Изаи - Этюд в форме вальса . М.: Музгиз,1928, 1954.
Чайковский П. Размышление. М.: Музгиз, 1951, 1957.
Чайковский П. Скерцо // Размышление. Скерцо. Мелодия. М.: Юргенсон.
Чайковский П. Мелодия. М.: Музыка, 1977, 1957,1955.
Чайковский П. Меланхолическая серенада. М.-Л.: Музгиз, 1945, 1969, 1974, 1994.
Чайковский П. Вальс-скерцо . М.: Музыка, 1957, 1987.

Этюды

Венявский Г. Восемь этюдов для одной скрипки
Изаи Э. Прелюдии для скрипки соч.35. М.: Музыка, 1976.
Паганини Н. 24 каприса. М.: Музгиз, 1957, 1960, 1982.

Альт

Произведения для альта соло

Телеман. 12 фантазий для скрипки соло.Polskie wudownictuo: Musyczne
И.С.Бах. Шесть сюит для виолончели соло (переложение для альта соло). Л.: Музыка, 1982.
И.С.Бах Избранные части из сонат и партит для скрипки соло. М.: Музыка, 1967.
М. Регер. Три сюиты // Концертные произведения для альта соло. М: Музыка, 1978.
П. Хиндемит. Соната для альта соло // Произведения для альта соло. М.: Музыка 1966.
М. Вайнберг. Первая соната для альта соло. М.: Советский композитор, 1979.

Произведения крупной формы

Барток Б. Концерт (ред. Партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1966.
Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского). М.: Музгиз.
Бах Ф. Э. Концерт Ре мажор (обр. А. Казадезюса, ред. Партия альта Ф. Дружинина). М.:Музыка, 1967.
Брамс И. Соч. 120. Соната №1. М.: Музгиз, 1931.
Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альта, контрабаса и фортепиано В. Борисовского). М.: Музгиз, 1962.
Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор. М.: музыка, 1978.
Мийо Д. Концерт №1. Четыре портрета (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1969.
Мийо Д .Соната №1. М.: Музгиз. 1973.
Онеггер А. Соната (ред. партии альта Ф. Дружинина). М.: Музыка, 1967.
Регер М Сюиты для альта // Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Ролла А. Концерт. Л.: Музыка, 1979.

Стамиц К. Концерт №1 (каденция Кленгеля). М.: Музгиз, 1962.
Форсайт С. Концерт . Ч. 1 (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1987.
Хиндемит П. Соч. 11 №5. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) //
Хиндемит П. Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Соч. 25 №1. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) // Хиндемит П. Концертные призведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Концерт №3 «Шванендреер» (ред. партии альта Б. Палшкова). М.: Музыка.

Произведения малой формы

Л. Бетховен. Ноктюрн для альта и фортепиано оп. 42 . М.: Музыка, 1971.
А. Вьетан. Элегия оп. 30 для альта и ф-п. М.: музгиз, 1958.
К. Дебюсси. Менестрели. Медленный вальс. Вереск. Цыганский танец. М.: Музыка, 1968.
Дебюсси К. В лодке. Лунный свет. М.: Музгиз, 1956.
Д. Мийо. Четыре пьесы «Четыре портрета» для альта и ф-п. М.: Музыка, 1872.
С. Прокофьев. Избранные пьесы из балета «Ромео и Джульетта», обработка
В.Борисовского. М.6 Музыка, 1967.
Равель М. Павана: пьеса в форме хабанеры (обр. В. Борисовского). М.: Музгиз, б.г.
Рахманинов С. Соч. 24 № 4. Прелюдия. М.-Л.: музгиз. 1950.
Рахманинов С .Соч. 34 № 14. Вокализ // Произведения русских копозиторов. М.: музгиз, 1965.
Чайковский П. Сентиментальный вальс // Пьесы русских композиторов, 1979.
Энеску Ж. Концертная пьеса. М.: Музгиз, 1963.

4. Этюды

Палашко И. Двадцать этюдов для альта. М.-Л.: Музгиз, 1949.

Виолончель

Произведения крупной формы

Сюиты, сонаты, соло

Бах И. С. Шесть сюит. Л.: Музыка, 1982.
Бриттен Б. Сюиты. М.: Музыка. 1970.
Вайнберг. Соната. М.: Советский копозитор, 1965, 1963.
Изаи Э. Соната // Произведения для виолончели соло. М.: Музыка, 1973.
Регер М. Три сюиты соло. М.: музгиз, 1960.
Хиндемит П. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.
Тищенко Б. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.

5. Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната. М.: Музыка, 1971.
Бах И. С. Три сонаты. М.: Музыка, 1962.
Бетховен Л. Соната №2. М.: Музыка, 1986.
Бетховен Л. Соната №3. М.: Музыка, 1987.
Бреваль Ж Соната. М.: Музыка. 1974.
Боккерини Л. Три сонаты. Л.: Музыка, 1979.
Григ. Соната. Л.: Музыка, 1985.
Прокофьев С. Соната. М.: Музыка, 1972, 1967.
Рахманинов С. Соната. М.: Музыка, 1961, 1973.
Стравинский И. Итальянская сюита. М.: Музыка, 1968.
Франкер Ф. Соната. М.: Музыка, 1973.
Шостакович Д. Соната. М.: Музыка, 1971.

6. Концерты, баллады, концертные фантазии

Барбер С. Концерт. М.: Музыка, 1967.

Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор. М.: Музыка, 1984.
Боккерини Л. Концерт Ре мажор. М.6 Музыка, 1971.
Вивальди А. Концерты. Л.: Музыка, 1977, 1979, 1982.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.: ИМузыка, 1967.
Гайдн И. Концерт Ре мажор. М.: Музыка, 1983.
Голубев Е. Концерт. М.: Музгиз, 1961.
Дворжак А. Концерт. М.-Л.: Музыка, 1951, 1980.
Давыдов К. Концерты: №№ 1–4.. м.: Музыка, 1985, 1987.
Давыдов К. Концертное аллегро.М.-Л.: Музыка, 1979.
Кабалевский Д. Концерты: № 1, Л° 2. М.: Музыка, 1967, 1974.
Лало Э. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Моцарт В. Концерт. М.: Музгиз. 1937.
Мийо Д. Концерт. М.6 Музыка. 1966.
Мясковский Н. Концерт. М.: Музыка. 1964.
Онеггер А. Концерт. М.: Музыка, 1967.
Прокофьев С. Симфония-концерт. М.: Музыка, 1964, 1974.
Прокофьев С. Концертино. М.: Музыка. 1964, 1976
Прокофьев С. Баллада. М.: Музгиз, 1936.
Сен-Санс К. Концерт. М.: Музыка, 1982, 1989.
Хренников Т. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1982, 1987.
Хачатурян А. Концерт-рапсодия. М.: Музыка, 1965.
Хачатурян А Концерт. М.: Музыка, 1966
Чайковский П. Вариации на тему рококо. М.: Музыка, 1964, 1982.
Шостакович Д. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1975, 1985.
Шуман Р. Концерт. М.: Музыка, 1956,1967, 1984.
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1964.

Произведения малой формы

БоккериниЛ. Рондо // Пьесы зарубежных композиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А. Песнь трубадура. Л.: Музгиз., 1937.
Глазунов А Элегия // Пьесы советских копозиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А Испанская серенада // Русская виолончельная музыка. М.: Музыка. 1985.
Дебюсси К. Менестрели.. М.: Музгиз, 1936.
Дебюсси К Арабески. М.: Музгиз, 1962.
Дворжак А. Рондо. М.: Музыка. 1958.
Поппер Д. Охота. Л.: Музыка, 1936.
Поппер Д Танец. М.: Музыка, 1958, 1985.
Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка». М.6 Музгиз. 1962.
Прокофьев С. Танец из балета «Ромео и Джульетта». // Прокофьв С. Адажио из балета «Золушка». М.: Музыка, 1962 .
Прокофьев С. Вальс из балета «Каменный цветок» // Концертные пьесы для виолончели. М.: Музука, 1966.
Рахманинов С. Вокализ // Сборник пьес для виолончели. М.: Музыка, 1959.
Рахманинов С. Романс Ля мажор. Романс Ми-бемоль мажор. М.-Л.: Музгиз, 1949.
Рахманинов С. Мелодия. М.: Музыка, 1968.
Раков Н. Поэма. М.: Советский композитор, 1962.
Раков Н. Юмореска // Раков Н. Вальс. М.: Музыка, 1962.
Раков Н. Вальс. М.: Музгиз, 1962.
Раков Н. Канцонетта // Раков Н. Три пьесы, 1946.
Раков Н .Девять пьес. М.: Музыка, 1961.
Тортелье П. Три маленькие пьесы. М.: Музыка, 1964.
Фрескобальди Д. Токката. М.: Музгиз, 1955.
Форэ Г. Элегия. М.: Музыка, 1952, 1958.
Форе Г. Пробуждение. М.: Музыка, 1979.

Форе Г. Жалоба // Пьесы для виолончели и фортепиано. Хрестоматия по аккомпанементу. Л.: Музыка, 1988.
Цинцадзе С. Пять пьес. М.: Музыка, 1979.
Чайковский П. Пеццо каприччиозо. М.: Музыка, 1964, 1978.
Чайковский П. Ноктюрн // Сборник пьес русских композиторов. М.: Музыка, 1961.
Чайковский П . Романс. М.: Музгиз, 1937.
Шопен Ф. Ноктюрны. М.: Музгиз. 1962.
Шопен Ф. Вальс // Пьесы зарубежных композиторов для виолончели. М.: Музыка, 1969.
Шопен Ф. Мазурка // Сборник пьес для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1959.
Шопен Ф. Полонез // Шопен Ф. Соната, М.: Музгиз. 1933.
Шостакович Д. Адажио // Пьесы советских композиторов для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1970.
Шостакович Д. Весенний вальс // Популярные пьесы советских копозиторов. В.2. М.: Музыка, 1962.
Шуман Р. Фантастические пьесы. Лейпциг, б.г.
Шуман Р. Пять пьес в народном стиле // Шуман Р. Пьесы. Лейпциг.
Шуман Р. Адажио и Аллегро. М.: Музыка, 1952, 1986.

Этюды

Поппер Д. Этюды высшей сложности. М.: Музыка, 1954. 1960.

7.4. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6.ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] http://www. lanbook.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Классы, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.

2. Инструменты (фортепиано)

3. Библиотека.

4. Фонотека УГК.

5. Концертный и малый залы для проведения выступлений магистров.

Перечисленные технические средства магистры могут использовать для подготовки к занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на индивидуальных занятиях.

Существующая материально-техническая база и лабораторное оборудование в целом соответствует лицензионным требованиям.

9. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

9.1. Программные требования по курсам и семестрам

В течение 1-4 семестров обучения магистрант ведет дневник практиканта, где отмечает факты своего участия в концертных выступлениях, а именно: выступления на академических концертах, концертах класса, концертах в залах консерватории, на концертных и учебных площадках г. Екатеринбурга и Свердловской области; участие в концертных выступлениях в гг. России и за рубежом, участие в различного рода исполнительских конкурсах и фестивалях. В конце каждого семестра преподаватель, ответственный за исполнительскую практику, своей подписью подтверждает факт участия магистранта в концертных мероприятиях.

Форма текущего контроля – проверка дневников руководителем практики, что подтверждается пометкой «выполнено» и подписью руководителя практики. В течение 1-4-го семестров магистрант подтверждает факты участия в сольных концертных выступлениях, в составе ансамблей различных составов.

9.2. Общие требования к зачетам

К зачету во 2-4 семестрах магистрант представляет дневник практиканта с 1-го по 4-й семестры.

Во время проведения зачёта магистрант должен:

5. Представить дневник практиканта
6. Ответить на вопросы из области методики, истории и теории музыки, включающие:
18. знание специфики сольного и ансамблевого музицирования;
19. знание сольного и ансамблевого репертуара;
20. знание методики ведения репетиционной работы с партнерами;
21. навыки общения с различными аудиториями слушателей;
22. методику подготовки к концерту;
23. необходимый комплекс исторических, теоретических, общепедагогических знаний и представлений в сфере музыкально-исполнительской деятельности.
7. Составить концертную программу, ориентированную на определенную категорию слушателей.

Требования к отчетным материалам

Дневник практиканта

При ведении дневника практиканта необходимо иметь записи об исполненных программах, включая:

1. академические концерты и экзамены (сольно, в составе ансамбля);
2. участие в концертах класса (сольно, в составе ансамбля);
3. исполнение самостоятельных произведений;
4. участие в открытых концертах в консерватории и вне учебного заведения;
5. участие в конкурсах, фестивалях.

Указывается дата, место проведения концерта, программа, состав участников. Информация подтверждается подписью преподавателя, ведущего исполнительскую практику.

Исполняемые программы могут быть самые разные по содержанию и уровню сложности. Программа, исполняемая на академическом концерте или экзамене, должна соответствовать программным требованиям по специальности, классу ансамбля (см. учебные программы кафедры по этим дисциплинам).

Программы открытых концертов ориентированы на определенную категорию слушателей. Для детской аудитории это небольшие по времени, яркие по образно-эмоциональному содержанию программные пьесы. Слушатели филармонических концертов предпочитают тематические программы. Для людей старшего возраста доступны популярные классические произведения, обработки народных мелодий. Современная оригинальная музыка с использованием новых композиторских техник будет интересна подготовленному профессиональному слушателю.

Программы, подготовленные к конкурсу (фестивалю), должны соответствовать условиям конкурса (фестиваля).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
_____«30 августа» 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

по направлениям:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»;
53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение»;
53.04.04 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Ермаков Александр Александрович
кандидат искусствоведения, доцент УГК

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой для подготовки магистра по направлению: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»); Основной образовательной программой для подготовки магистра по направлению: 53.04.02 Вокальное искусство профиль «Академическое пение»; Основной образовательной программой для подготовки магистра по направлению: 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), – магистратура.

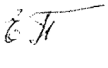
Практика входит в обязательную часть Блока 2 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры теории музыки.
Протокол №1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019
© Ермаков А.А., 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи прохождения практики

2. Требования к уровню освоения практики

3. Объем практики, формы промежуточного контроля

4. Содержание практики

4.1 Организация и руководство преддипломной практикой

5. Учебно-методическое обеспечение программы
   5.1. Литература
   5.2. Материально-техническое обеспечение
6. Методические рекомендации
   6.1. Методические рекомендации преподавателям
   6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.
7. Материалы для промежуточной аттестации
   7.1. Требования к зачету

Приложение (дневник преддипломной практики)

1. Цель и задачи прохождения практики

Преддипломная практика является практической реализацией знаний, полученных студентами в пройденных ранее теоретических курсах, и ориентирована на подготовку выпускной квалификационной работы.

Целью прохождения преддипломной практики является обеспечение качественной подготовки студентом выпускной квалификационной работы, приобретение умений и навыков по созданию, оформлению и защите ВКР, получение опыта профессиональной деятельности.

В **задачи** практики входит:

– приобретение опыта в создании самостоятельной научной работы и её оформлении в соответствии с установленными требованиями;

– выработка у студентов умения грамотно и методически обусловлено подходить к выявлению и решению задач, возникающих на разных этапах подготовки текста выпускной квалификационной работы;

– развитие аналитических способностей студента;

– обучение навыкам аргументированного изложения собственной позиции в научной дискуссии;

– формирование интереса к научно-исследовательской работе.

2. Требования к уровню освоения практики

Магистрант, освоивший данный вид практики, должен обладать универсальными, обязательными профессиональными и профессиональными компетенциями:

Системное и критическое мышление.

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;
  - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- ***Владеть:***
  - навыками критического анализа.

Разработка и реализация проектов.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

- ***Знать:***
  - принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
  - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
- ***Уметь:***
  - 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.
- ***Владеть:***
  - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
  - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

*Коммуникация***.**

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;

- ***Уметь:***

– понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;

- ***Владеть:***

– практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;

Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение).

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

- ***Знать:***

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.

- ***Уметь:***

– планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач.

- ***Владеть:***

– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

Работа с информацией.

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-1. 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***:

– планировать исследовательскую работу;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;

- ***Владеть****:*

– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме.

3. Объем дисциплины, формы промежуточного контроля

Трудоёмкость практики – 72 часа (2 зачётные единицы по ФГОС). Самостоятельная работа – 72 часа.

Практика проводится рассредоточено (одновременно с теоретическим обучением). Время изучения – 3-4 семестры. Зачёт – 4 семестр.

4. Содержание практики

4.1 Организация и руководство преддипломной практикой.

Практика проводится стационарно на базе кафедр и структурных подразделений Консерватории в составе производственной практики. Преддипломная практика реализуется в форме самостоятельных занятий, включает в том числе занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. Конкретное содержание практики определяется заведующим выпускающей кафедры и преподавателем, осуществляющим научное руководство выпускной квалификационной работой студента.

Для общего руководства практикой студентов приказом ректора назначается руководитель преддипломной практики из числа научно-педагогических работников Консерватории.

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство преддипломной практикой студента:

– составляет план проведения практики;

– разрабатывают тематику индивидуальных заданий;

– осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения практики и ее содержания;

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных занятий;

– оценивают результаты выполнения студентами программы практики.

Руководитель практики:

– участвует в распределении обучающихся к преподавателям, осуществляющим непосредственное руководство практикой;

– контролирует предоставление отчетов (дневников) о прохождении преддипломной практики студентов;

– проводит аттестацию (в форме зачёта) у студентов по преддипломной практике.

Обучающиеся:

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;

– ведут дневник преддипломной практики;

– составляют отчёт о прохождении преддипломной практики.

Преддипломная практика является важным звеном подготовки студента к написанию выпускной квалификационной работы, а также к дальнейшей профессиональной деятельности. Студенты самостоятельно на практике могут воплотить те принципы и методические установки, которые они получили в рамках пройденных в консерватории курсов. Обязательным является ведение дневника преддипломной практики.

В процессе прохождения преддипломной практики студенту следует предоставлять достаточную самостоятельность, что является залогом приобретения им необходимого профессионального опыта. Конкретные формы практики и особенности ее проведения назначаются преподавателем в индивидуальном порядке каждому студенту, исходя из тематики ВКР.

Ниже предлагаются некоторые методические рекомендации по отдельным направлениям и разделам практики.

Период прохождения преддипломной практики целесообразно разделить на три этапа

1. Подготовительный этап. На данном этапе студенту (совместно с руководителем) необходимо разработать программу преддипломной практики, а также предусмотреть индивидуальные задания. При необходимости повторить материал ранее пройденных теоретических курсов.

2. Основной этап непосредственно связан с подготовкой выпускной квалификационной работы и включает следующие виды практики: работа с литературой, анализ материалов и источников реферата, работа над текстом реферата, подготовка к защите (написание автореферата). Важно, чтобы каждый из приведённых видов был отражён в дневнике преддипломной практики (с указанием темы или наименования источников изучения, количество часов, отведенных на соответствующую тему).

3. Заключительный этап – подготовка отчётной документации к зачёту по преддипломной практике: Дневник преддипломной практики, Отчёт о прохождении преддипломной практики, Отзыв руководителя.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

5.1 Литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 368 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»).
2. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. – М.: Музыка, 2009. – 254 с.
3. Коробова А.Г. Основы научных исследований: Учебно-методическое пособие для студентов выпускных курсов специалитета и бакалавриата по исполнительским специальностям консерватории / Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2016. – 62 с.
4. Полоцкая Е.Е., Олову Е.М. (сост.) Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы: Метод. разработка для исполнит. специальностей / Уральская гос. консерватория имени М.П. Мусоргского. – Екатеринбург: УГК, 2013. – 45 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Сайты высших учебных заведений;
2.Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
3. База данных Российской государственной библиотеки по искусству http://www.liart.ru; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru и Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru и др.

5.2. Материально-техническое обеспечение программы

Дидактическое и материально-техническое обеспечение программы

- Учебные пособия, Нотные издания в виде клавиров и партитур, аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений и другие необходимые материалы.
- Магнитофон, проигрыватель CD, DVD, по возможности видеоаппаратура.
- Раздаточные материалы для тестирования и других проверочных испытаний.

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации преподавателям

Руководство самостоятельной работой студентов.

Цель самостоятельной работы студентов состоит в приобретении необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, в развитии интереса к изучаемому предмету, в овладении приемами, методиками и методами профессиональной деятельности. Преподавателю, ведущему практику студентов, необходимо предусмотреть различные формы их самостоятельной работы и разработать комплекс заданий. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив сроки их выполнения и сдачи.

6.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть Основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Обязательным условием является ведение дневника практики. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видео материалами и т. д.

7. Материалы для промежуточной аттестации

Текущий контроль прохождения преддипломной практики производится в формах индивидуальных консультаций, собеседования, направленного на проверку выполнения студентом индивидуальных заданий в период прохождения преддипломной практики, и рассчитанного на выяснение объема знаний обучающегося. Индивидуальные задания рассчитаны на выявление теоретических аспектов рассматриваемой проблемы и работу с материалами ВКР.

7.1. Требования к зачёту

По окончании преддипломной практики в соответствии с учебным планом проводится зачёт. Обязательным требованием к зачету является предоставление студентом отчёта о преддипломной практике и дневника преддипломной практики. При оценке итогов работы студента на практике учитывается и отзыв преподавателя по преддипломной практике.

Приложение

Дневник
преддипломной практики
студента II курса кафедры _____
_____

(руководитель – _____
_____)

Екатеринбург, 20 – 20

Объем и количество занятий
в соответствии с учебным планом студента

Общая трудоемкость практики – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (III-IV семестры).

Дата	Вид практики[1]	Тема (или наименование источников изучения)	Количество часов	Примечания

Руководитель преддипломной практики_____ ФИО

[1] Работа с литературой, анализ материалов и источников реферата, работа над текстом реферата, подготовка к защите (написание автореферата).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ
М.П. МУСОРГСКОГО»

Кафедра теории музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
проф. Г.И. Резников
_____«30 августа» 2019 г.

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Екатеринбург 2019

Программа по Научно-исследовательской работе составлена в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП подготовки магистра по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профили «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»

Практика входит в часть Блока 2 учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).

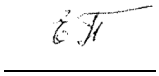
Авторы-составители: Городилова М.В., Вялухина В.И.

Программа обсуждена на заседании кафедры теории музыки
Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой М.В. Городилова,
кандидат искусствоведения, профессор УГК

Проректор по научной работе УГК
проф. Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019;
© Городилова М.В., Вялухина В.И. 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем курса, формы промежуточного контроля
3.1. Объем курса и виды учебной работы
3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
4. Учебно-методическое обеспечение курса
4.1. Литература
4.2. Материально-техническое обеспечение
5. Методические рекомендации
5.1. Методические рекомендации научным руководителям
5.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы
6. Требования и критерии оценки выпускной квалификационной работ
3.1. Требования к выпускной квалификационной работе
3.2. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
7. Требования к зачету и критерии оценки на зачете.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель и задачи курса

Цель программы «Научно-исследовательская работа» – организация научно-исследовательской деятельности магистранта, непосредственно связанной с завершением и подготовкой к защите выпускной квалификационной работы.

Задачи курса:

1. Углубленная индивидуальная подготовка по всему спектру теоретических, исторических, психолого-педагогических дисциплин.
2. Подготовка текста ВКР в полном его объеме.
3. Редактирование текста.
4. Составление библиографических списков.
5. Подготовка ВКР к защите.

Как конечный продукт научно-исследовательской деятельности магистранта, выпускная квалификационная работа является составной частью государственной итоговой аттестации, где она должна быть представлена в форме законченного и оформленного текста с последующей защитой основных ее положений.

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа осуществляется в течение трех семестром (2-4 семестры).

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Магистрант, подготовивший выпускную квалификационную работу, должен обладать следующими **универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями**:

Системное и критическое мышление.

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

- ***Знать:***
  - методологию системного подхода.
- ***Уметь:***
  - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- ***Владеть:***
  - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий.

Разработка и реализация проектов.

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

- ***Знать:***
  - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.
- ***Уметь:***
  - 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;
  - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
- ***Владеть:***
  - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

*Коммуникация***.**

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;

- ***Уметь:***

– понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;

- ***Владеть:***

– практическими навыками использования современных коммуникативных технологий.

Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровье сбережение).

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

- ***Знать:***

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.

- ***Уметь:***

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

– планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

- ***Владеть:***

– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

Работа с информацией.

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-1. 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 терминолексикой;

– методами музыковедческого анализа;

- навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
- основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей.

3. ОБЪЕМ КУРСА, ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Объем курса и виды учебной работы

Трудоемкость курса – 6 кредитов (216 часов): аудиторные индивидуальные занятия – 49 часов, самостоятельная работа – 167 часа. Период – 2,3,4 семестры. На третьем и четвертом семестрах проводится зачет.

3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Ауд. инд.	Самост.
2-й семестр				
1.	Выбор направления исследования. Обозначение ракурса, объекта, предмета изучения. Формулирование темы работы.	18	4	14
2.	Сбор материала, подбор и реферирование специальной литературы	31	9	22
3.	Анализ и оценка избранного материала.	26	4	22
3-й семестр				
4.	Написание Введения и основных разделов исследования.	54	12	42
5.	Обобщение результатов исследования; написание Заключения Оформление библиографического списка и Приложений	26	6	20
4-й семестр				
6.	Редактирование текста ВКР	40	10	30
7.	Подготовка к защите ВКР. Составление защитного слова.	21	4	17
Итого		**216**	**49**	**167**

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

4.1. Литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 368 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»).
2. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. Москва: Практика, 2010. – 855 с.
3. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: Исследование. Москва: Музыка, 2009. – 256 с. : нот.
4. Коробова А.Г. Основы научных исследований: Учебно-методическое пособие для студентов выпускных курсов специалитета и бакалавриата по исполнительским специальностям консерватории / Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 2016.
5. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы: методическая разработка для исполнительских специальностей / сост.: Е.Е. Полоцкая, Е.М. Олову. Екатеринбург: УГК, 2013. – 44 с.
6. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. 4-е изд., испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»).

Рекомендуемая литература

Необходимые ГОСТ'ы

ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек- тронных

ресурсов.
ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Терми- ны и определения.
ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
ГОСТ 7.11–78. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании произведений печати.
ГОСТ. 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке: Общие требования и правила.
ГОСТ 7.4–95. Издания. Выходные сведения.
ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.60–90. Издания. Основные виды и термины.
ГОСТ 7.69–95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.76–96. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра- вила составления.
ГОСТ 7.84–2002. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления.
ГОСТ 7.9–95. Реферат и аннотация.
ГОСТ Р 7.05–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со- ставления (дата введения 01.01.2009).

Периодические издания, рекомендуемые для ознакомления при прохождении курса

1. Acta Musicologica [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : http://www.acta-musicologica.net/
2. Gramophone [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : http://www.gramophone.net/
3. Das Orchester [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : http://www.dasorchester.de/
4. Music & Letters [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим до- ступа : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musicj/about.html
5. The Musical Quarterly [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Зарубежный журнал, рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3- го поколения.– Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим доступа : http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musqtl/about.html
6. Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории (с 2013). Научное периодическое печатное издание Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Екатеринбург.
7. Музыка и время. Ежемесячный научный журнал. С 2001.
8. Музыкальная академия. Ежеквартальный научно-теоретический и критико-публицистический журнал. С 1993 (с электронными версиями выпусков).
9. Музыковедение. Научное периодическое издание (журнал). С 2004 (с электронными версиями выпусков).
10. Musicus (музыкальный). Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Научное периодическое издание (журнал). С 2004 (с электронными версиями выпусков).
11. Научный вестник Московской консерватории. Научное периодическое печатное издание (журнал). С 2010 (с электронными версиями выпусков).
12. Проблемы музыкальной науки. Общероссийское научное издание в области теоретического и исторического музыкознания, этномузыкологии и музыкальной педагогики (журнал). С 2006 (с электронными версиями выпусков).
13. Старинная музыка. Ежеквартальный музыковедческий журнал. С 1998

(с электронными версиями выпусков).

14. Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. Научное периодическое издание (журнал). Вып. 1–21. С 2012 (с электронными версиями выпусков).

Электронные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, в том числе:

1. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
2. Электронно-библиотечная система «КНИГАФОНД». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
4. Высшая аттестационная комиссия (ВАК). – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/
5. Aspirantura.ru. – Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/
6. http://belcanto.ru/six.html
7. http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html
8. База данных Российской государственной библиотеки по искусству http://www.liar.ru
9. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
10. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru
11. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
12. Сайты высших учебных заведений искусств.

4.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины предусмотрены

а) технические средства обучения:

1. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
2. проигрыватели DVD и видеомагнитофоны,
3. экран,
4. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
5. проигрыватель для прослушивания виниловых дисков,
6. музыкальный инструментарий,
7. компьютер.

б) Аудио- и видеозаписи основных изучаемых произведений, нотные издания в виде клавиров и партитур, учебная и методическая литература по курсу.

в) Для поиска необходимых материалов предусмотрено обращение магистрантов к ресурсам Интернета, в том числе к сайтам нотных библиотек и аудио/видео материалов:

- http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
- http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
- http://notes.tarakanov.net/
- http://classic.chubrik.ru/
- http://www.scorser.com/
- http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html
- http://imslp.org/

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Методические рекомендации научным руководителям

Важнейшие формы обучения по курсу «Научно-исследовательская работа» – индивидуальные занятия с магистрантами и их самостоятельная работа.

В ходе индивидуальных занятий осуществляется:

- определение направления и проблематики исследования;
- составление списка соответствующей литературы для самостоятельного изучения магистрантом;
- консультирование по изучению специальной литературы;
- выбор аналитического подхода, соответствующего тематике научно-исследовательской работы;
- редакционная правка текста научно-исследовательской работы.

5.2. Методические указания аспирантам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую магистрантом вне аудиторных занятий. Результат самостоятельной работы контролируется научным руководителем.

Самостоятельная работа магистрантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами и т. д.

Рекомендуемый план научной работы: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) используемая методика; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения); 5) области применения, 6) библиография.

6. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельное завершенное исследование. НИР выпускника магистратуры должна отвечать следующим критериям:

–актуальность проблематики, определенная степень научной новизны и практической значимости;

–оперирование целостными знаниями закономерностей музыкального искусства разных культурно-исторических эпох;

–владение понятийным аппаратом музыкальной науки, представление о новых разработках в области музыкознания и музыкальной педагогики;

–использование современной методологии научных исследований в области теоретического и исторического музыкознания, в том числе привлечение современных методов исследования, обработки и интерпретации данных с применением информационно-компьютерных технологий;

–следование логике согласования теоретических, методических, практических разделов исследования с научными положениями, выносимыми на защиту.

- ***Объем работы*** – 2-2,5 п.л. (80-100 тыс. знаков).

6.2.Требования к защите основных положений выпускной квалификационной работы

Порядок защиты ВКР

Аттестационное испытание магистранта включает изложение основных результатов подготовленной выпускной квалификационной работы в течение 10–12 минут, выступления рецензентов, вопросы председателя и членов экзаменационной комиссии и последующее обсуждение работы в форме собеседования.

Требования к тексту доклада по материалам ВКР

В тексте доклада должны быть освещены:

–тематика научного исследования,

–актуальность исследования,

–новизна и практическая значимость результатов, изложенных в выпускной квалификационной работе,

–основные результаты подготовленной выпускной квалификационной работы.

7. Требования к зачету

В соответствии с учебным планом при прохождении курса Научно-исследовательской работы предусмотрены 2 зачета – на третьем и четвертом семестрах.

Зачет на третьем семестре выставляется по предоставлении первого варианта текста выпускной квалификационной работы. Здесь же проводится проверка текста на объем заимствований. Для магистрантов соответствующих профилей он не должен превышать 30%.

Зачет на четвертом семестре представляет собой предзащиту выпускной квалификационной работы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского"

Кафедра оркестровых струнных инструментов

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

проф. Г.И. Резников
04.09.2019 г.

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профиль: оркестровые струнные инструменты

магистратура

Форма обучения: очная

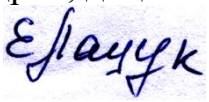
Екатеринбург
2019

Автор-составитель:
В.В. Рева, профессор, кандидат искусствоведения

Программа “Государственной итоговой аттестации” составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «оркестровые струнные инструменты»), – магистратура.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов
Протокол № 2 от 02.09.2019 г.

И. о. зав. кафедрой, доцент:

/Е.А.Лацук/

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Рева В.В., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика программы
2. Цель, задачи и форма государственной итоговой аттестации
   2.1 Общие требования к ГИА
   2.2 Общий объем времени и сроки на подготовку и проведения ГИА
   2.3 Процедура организации государственной итоговой аттестации
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП ВО. Программные требования государственного экзамена
   3.1.Требования к уровню подготовки выпускников при проведении государственной итоговой аттестации
4. Примерные образцы программы ГИА. Исполнение сольной концертной программы
5. Учебно-методическое обеспечение
   5.1. Основная литература, книги
   5.2. Дополнительная литература, книги
   5.3 Нотная литература
   5.4. Интернет-ресурсы
6. Материально-техническое обеспечение

1. Общая характеристика программы

Назначение и область применения программы

Настоящая программа ГИА разработана на основании требований ФГОС ВО направлению 53.04.01Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты.

Общие положения

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 53.04.01Музыкально-инструментальное искусство, профиль: Оркестровые струнные инструменты.

Программа разработана кафедройоркестровые струнные инструменты.

ГИА выпускников по направлению 53.04.01Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты является заключительным этапом обучения, подтверждающего квалификацию: магистр.

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные, курсом обучения по основной профессиональной образовательной программе по направлению 53.04.01Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по теоретическим и практическим этапам обучения, предусмотренные утвержденным учебным планом.

Цель ГИА – установить соответствие уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки магистра**.**

Документы, на основании которых разработана программа ГИА

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной образовательной программы подготовки магистров по направлению Музыкально-инструментальное искусство.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана на основании в соответствии с нормативными документами:

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

– Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

– Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 25.03.2015 № 270 «О внесении изменений в Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

– Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» высшего образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №984 от 11.08.2016.;

– Приказом Минобрнауки Р.Ф. от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

– Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского.

2. Цель, задачи и форма государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает выпускную квалификационную работу и государственный экзамен.

Государственный экзамен: исполнение сольной концертной программы;

Выпускная квалификационная работа: защита дипломной работы (реферат).

Цель:

- выявить уровень знаний, умений и навыков выпускника в области музыкально-инструментального искусства, проверить готовность магистранта к самостоятельной научно-исследовательской и исполнительской деятельности.

Задачи:

- установление наличия сформированности профессиональных компетенций выпускников;
- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по специальной (профильной) подготовке;
- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности магистра: музыкально-исполнительской и педагогической.

2.1 Общие требования к ГИА

Требования к профессиональной подготовленности магистра согласно ФГОС ВО:

музыкально-исполнительская деятельность:

- участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной среды путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: концертного исполнения музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром;
- участие в формировании репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивания драматургии концертной программы,

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры;

педагогическая деятельность:

- преподавание дисциплин (модулей) в области музыкально-инструментального искусства, в том числе игры на музыкальном инструменте в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
- планирование учебной деятельности, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогической деятельности;
- создание образовательных программ и учебных пособий;
- применение при реализации учебной деятельности лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий;

2.2 Общий объем времени и сроки на подготовку и проведения ГИА

Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретному направлению высшего образования.

В соответствии с утвержденным ФГОС ВО по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль: Оркестровые струнные инструментына государственную итоговую аттестацию, включая исполнение сольной концертной программы, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, и защиту дипломного реферата отводится 6 зачётных единицы трудоёмкости (216 часов): Государственный экзамен – 3 зачётные единицы трудоёмкости;

Выпускная квалификационная работа – 3 зачётные единицы трудоёмкости.

2.3. Процедура организации государственной итоговой аттестации

1. Приказом Министерства образования и науки утверждается председатель экзаменационной комиссии;
2. Приказом ректора консерватории утверждается государственная экзаменационная комиссии, состав которой доводится до сведения студентов;
3. Программы государственной итоговой аттестации, включая концертные программы и темы выпускных квалификационных работ утверждаются ректором;
4. Допуск каждого студента к выпускной квалификационной работе и государственному экзамену осуществляется приказом ректора консерватории;
5. В соответствии с программой государственной итоговой аттестации проводятся прослушивание и предзащита дипломных рефератов, рецензирование выпускных квалификационных работ;
6. Утверждаются сроки и расписание государственных экзаменов;
7. По завершении государственной итоговой аттестации экзаменационная комиссия проводит обсуждения выступлений выпускника с выставлением оценок по каждому экзамену. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. По результатам ВКР присваивается квалификация;
8. Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК, оформляются в специальном журнале, хранятся в деканате. По истечении срока хранения протоколы передаются в архив.

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП ВО. Программные требования государственного экзамена

Задачей государственного экзамена является установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство по профилю Оркестровые струнные инструменты; оценка сформированности компетенций, которыми должны должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программой.

3.1. Требования к уровню подготовки выпускников при проведении государственной итоговой аттестации

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими **универсальными компетенциями**:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**:

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.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями**:

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими **рекомендуемыми профессиональными компетенциями**:

ПК-1. 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.

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов барокко и классицизма до XX века включительно), стилей и жанров (сочинения крупной формы - сонаты, вариации, концерты, полифонические произведения, виртуозные пьесы и этюды, сочинения малых форм, а также инструментальную и вокальную музыку различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей;

2) умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре); выполнять научные исследования и разработки в области музыкального искусства, культуры и образования;

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществления концертной деятельности в качестве солиста, ансамблиста.

4. Примерные образцы программы ГИА
Исполнение сольной концертной программы

Скрипка

1.

И.С.Бах Партита № 3 для скрипки соло BWV 1006

Д.Шостакович Концерт № 2 для скрипки с оркестром (исполняется на экзамене с фортепиано)

2.

Г.И.Ф. Бибер Пассакалья для скрипки соло из цикла «Сонаты-мистерии»

С.Прокофьев Пять мелодий для скрипки и фортепиано П.Сарасате Nouvelle Fantaisie на темы оперы Ж.Бизе «Фауст» для скрипки и фортепиано

Альт

1.

Б. Барток Концерт для альта с оркестром (исполняется на экзамене с фортепиано)

С.Рахманинов Романс, переложение Е.Страхова для альта и фортепиано

Дж. Россини Скерцо для альта и фортепиано

2.

П.Хиндемит Концерт «Der Schwanendreher» для альта с оркестром (исполняется на экзамене с фортепиано)
М. Брух Романс для альта с оркестром (исполняется на экзамене с фортепиано)

Виолончель
1.
П.Чайковский Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (исполняется на экзамене с фортепиано)
М.Равель Хабанера для виолончели и фортепиано
Н. Раков Поэма для виолончели и фортепиано
2.
З. Кодай Соната для виолончели соло 1 или 2 и 3 части
С.Стравинский Итальянская сюита из балета "Пульчинелла" для виолончели и фортепиано
Л. Яначек "Сказка" для виолончели и фортепиано

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная образовательная программа по специальности обеспечена учебно-методической документацией и материалами, предоставленными в сети «Интернет» или локальной сети образовательного учреждения —УГК. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе (в том числе и электронной), содержащей издания по изучаемой дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной, учебно-методической и научной литературы, а также, различными изданиями и редакциями музыкальных произведений, аудио- и видеофондами по дисциплине. Фонд дополнительной литературы включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные справочно-библиографические и специализированные периодические издания. В процессе обучения используются аудиозаписи в mp3 и mp , фонды фонотеки. Студенты получают в электронном виде конспекты лекций, необходимые алгоритмы для выполнения практических заданий, контрольные задания и рекомендации к их выполнению.

5.1. Основная литература книги:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Григорьев В. Никколо Паганини. М., 1987.
3. Джемминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93026 — Загл. с экрана.
4. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры: Ноты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91846 — Загл. с экрана.
5. Ямпольский А. Мой метод занятий с учениками/вопросы скрипичного исполнительства и педагогики, М., 1983.

5.2. Дополнительная литература книги:

6. Берио, Ш. Школа для скрипки. В двух частях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93024 — Загл. с экрана.
7. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим — педагог и исполнитель, М., 1966.
8. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73044 — Загл. с экрана.
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Издательство: Московская консерватория Редакционно-издательский отдел, 2001.

10. Гинзбург Л. Анри Вьетан. М., 1983
11. Мазель, В. Х. Движение – жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2010. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
12. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2008. – 156 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
13. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника / В. Х. Мазель. – СПб. : Композитор, 2006. – 120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
14. Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73048
15. Рабей В. Сонаты н партиты И. С. Баха для скрипки соло. М., 1970. Русская книга о Бахе. 2-е изд-е. М., 1986., 2005.
16. Роде, П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки. [Электронный ресурс] / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91052 — Загл. с экрана.
17. Фесечко Г. И. Хандошкнн. Л., 1972.
18. Шальман, С. М. Я буду скрипачом. Школа игры на скрипке в двух книгах (33 беседы с юным музыкантом) с приложением клавира. Для 1–4 класса ДМШ / С. М. Шальман. – СПб. : Композитор, 2009. – 217 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
19. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М. 2004.

5.3 Нотная литература

Скрипка

Произведения крупной формы

Барток Б.Концерт № 1. М.: Музыка, 1964, 1982.
Барток Б. Концерт №2. м. : Музыка, 1964, 1980.
Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло. М.: Музыка, 1989.
Бах И.С. Шесть сонат для скрипки и клавира. М.: Музыка, 1975,1982.
Бетховен Л. Концерт Ре мажор. М.: Музгиз, 1946,1984.
Бетховен Л. Десятьсонат для скрипки и фортепиано. Т. 1; Т. 2. М.: Музыка, 1970.
Бриттен Б. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Брамс И. Концерт. Leipzig: Edition Peters, 1985.
Брамс И. Три сонаты для скрипки и фортепиано . М.: Музыка, 1966, 1977.
Венявский Г. Концерт № 1. Л.: Музыка, 1957, 1987.
Венявский Г. Концерт № 2. М.: Музыка, 1988.
Венявский Г. Фантазия «Фауст» . М.: Музыка, 1981.
Верачини Ф. Сонаты //Верачини Ф. Избранные сонаты. Л.: Музыка, 1987, 1984.
Вивальди А. Концерт Ля-минор для скрипки. М.: Музыка, 1982,1974.
Витали Чакона Leipzig: Breitkopf, 1985.
Владигеров П. Болгарская рапсодия. М.-Л.: Музыка, 1952, 1953.
Вьетан А. Концерт №4. Л.: Музыка, 1987, 1956.
Вьетан А. Концерт №5. Л.: Музыка, 1980, 1973.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.6 Музгиз,1938, 1959. Гайдн И. Концерт Соль мажор. Киев: Музыка, 1975, 1968.
Гендель Г. Шесть сонат . М.: Музгиз, , 1953, 1966.
Дворжак А. Концерт . М.: Музыка, 1982.
Дворжак А. Сонатина. М.: Музгиз, 1953, 1977. 1979.
Джеминиани Сонаты. М.: Музыка, 1954, 1968.
Изаи Э. Шесть сонат для скрипки соло. М.: Музгиз, 1954, 1960, 1966.
Конюс Ю. Концерт . М.: Музыка, 1950, 1979.
Лало Э. Испанская симфония . М.: Музыка, 1979.
Локателли П. Сонаты . М.: Музгиз,, 1960.
Мендельсон Ф. Концерт ре минор. Leipzig, 1982.

Моцарт В. Концерт № 3. М.: Музыка, 1955, 1973.
Моцарт В. Концерт № 4. М.: Музыка, 1955, 1985.
Моцарт В. Концерт № 5. М.: Музыка, 1974, 1983.
Моцарт В. Сонаты дляскрипки и фортепиано. Т. 1-2. М.: Музыка, 1961, 1982
Паганини Н. Концерт № 1. М.: Мзгиз, 1958, 1961.
Паганини Н. Концерт № 2. М.: Музыка, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 1. М.: Музыка, 1973, 1982.
Прокофьев С. Концерт № 2. М.: Музыка, 1960, 1964, 1974.
Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен». М.: Музгиз. 1955, 1959.
Сен-Санс К. Концерт № 3. М.: Музыка, 1960,1989, 1983. Сибелиус Я. Концерт. М.-Л.: Музгиз, 1951.
Тартини Дж. Анданте кантабиле, // Пьесы итальянских композиторов XVII – XVIII века для скрипки. М.: Музыка, 1971.
Тартини Дж. Вариации на тему Корелли // Классические пьесы для скрипки и фортепиано, 1987.
Тартини Дж. Концерт ми мажор . Budapest: Edit. Musica, 1983.
Тартини Дж. Концерт ре минор. М.-Л.: Искусство, 1938.
Тартини Дж. Соната "Покинутая Дидона" // Тартини Дж. Сонаты. М.: Музыка, 1974, 1977.
Тартини Дж. Соната "Дьявольские трели". М.: Музыка,
Хачатурян А. Концерт. М.: Музыка, 1979, 1970, 1964.
Хренников Т. Концерт. М.: Советский композитор, 1961.
Чайковский П. Концерт. М.: Музыка, 1991, 1970, 1964.
Шимановский К. Концерт № 1. М.: Музыка, 1967, 1974.
Шоссон Э. Поэма . М.: Музыка, 1966. Шостакович Д. Концерт № 1 . М.: Музыка, 1956, 1978.
Шостакович Д. Концерт № 2. М.: Советский композитор, 1968, 1970.
Штраус Р. Соната. М.: Музыка, 1968.
Шуберт Ф. Фантазия До мажор . М.: Музыка, 1985
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1961.
Эрнст Г. Концерт фа-диез минор . м.: Музыка, 1981.
Эрнст Г. Фантазия «Отелло». М. : Музыка, 1930, 1954.

Произведения малой формы

Бетховен Л. Два романса . М.: Музгиз, 1954.
Брамс И. Венгерские танцы.М.: Музыка, 1994.
Венявский Г. Легенда. М.: Музыка, 1971, 1989.
Венявский Г. Скерцо—тарантеллаМ.: Музгиз, 1954.
Венявский Г. Два полонеза.М.: Музгиз, 1957, 1987.
Венявский Г. Воспоминание о Москве. М.: Музгиз, 1950.
Вьетан А. Тарантелла. М.: Музгиз, 1955, 1959.
Дворжак—КрейслерСлавянские танцы. М.: Музгиз, 1953, 1959.
Дебюсси К. Вальс. М.: Музыка. 1979.
Изаи Э. Элегическая поэма. М.: Музгиз, 1957.
Моцарт В. Адажио E-Dur для скр. и фо-но. М.-Л.: Искусство, 1938.
Моцарт В. Рондо До мажор . М.:музыка, 1985.
Моцарт В. Менуэт (обр.Бурмейстера) для скр. и фп. Budapest: EditioMussik, 1986, 1964, 1930.
Моцарт В. Рондо соль мажор (обр,Ф.Крейслера). М.: Музгиз, 1960, 1954.
Новачек О. Непрерывное движение Спб.: Композитор, 1949,1995.
Паганини Н. Кантабиле. М.: Музыка, 1979.
Прокофьев С. Пять мелодий для скр. и фп. М.: Музыка, 1945, 1979, 1997.
Рахманинов С. Романс для скр. и фп. М.: Музгиз, 1954, 1950,1986..
Сен-Санс Изаи - Этюд в форме вальса . М.: Музгиз,1928, 1954.
Чайковский П. Размышление. М.: Музгиз, 1951, 1957.
Чайковский П. Скерцо // Размышление. Скерцо. Мелодия. М.: Юргенсон.
Чайковский П. Мелодия. М.: Музыка, 1977, 1957,1955.

Чайковский П. Меланхолическаясеренада. М.-Л.: Музгиз, 1945, 1969, 1974, 1994.
Чайковский П. Вальс-скерцо . М.: Музыка, 1957, 1987.

Этюды

Венявский Г. Восемь этюдов для одной скрипки
Изаи Э. Прелюдии(упражнения) для скрипки соч.35. М.: Музыка, 1976.
Крейцер Р. 42 этюда. М.: Музыка, 1932, 1950, 1963.
Паганини Н. 24 каприса. М.: Музгиз, 1957, 1960, 1982.
Роде П. 24 каприса . М.: Музыка, 1966, 1959.

Альт

Произведения для альта соло

Телеман. 12 фантазий для скрипки соло.Polskiewudownictuo: Musyczne
И.С.Бах. Шесть сюит для виолончели соло (переложение для альта соло). Л.: Музыка, 1982.
И.С.Бах Избранные части из сонат и партит для скрипки соло. М.: Музыка, 1967.
М. Регер. Три сюиты // Концертные произведения для альта соло. М: Музыка, 1978.
П. Хиндемит. Соната для альта соло // Произведения для альта соло. М.: Музыка 1966.
М. Вайнберг. Первая соната для альта соло. М.: Советский композитор, 1979.

Произведения крупной формы

Барток Б. Концерт (ред. Партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1966.
Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского). М.: Музгиз.
Бах Ф. Э. Концерт Ре мажор (обр. А. Казадезюса, ред. Партия альта Ф. Дружинина). М.:Музыка, 1967.
Брамс И. Соч. 120. Соната №1. М.: Музгиз, 1931.
Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альта, контрабаса и фортепиано В. Борисовского). М.: Музгиз, 1962.
Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор. М.: музыка, 1978.
Мийо Д. Концерт №1. Четыре портрета (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1969.
Мийо Д .Соната №1. М.: Музгиз. 1973.
Онеггер А. Соната (ред. партии альта Ф. Дружинина). М.: Музыка, 1967.
Регер М Сюиты для альта // Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Ролла А. Концерт. Л.: Музыка, 1979.
Стамиц К. Концерт №1 (каденция Кленгеля). М.: Музгиз, 1962.
Форсайт С. Концерт . Ч. 1 (ред. партии альта Е. Страхова). М.: Музыка, 1987.
Хиндемит П. Соч. 11 №5. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) //
Хиндемит П. Концертные произведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Соч. 25 №1. Соната для альта соло (обр. В. Борисовского) // Хиндемит П. Концертные призведения. М.: Музыка, 1978.
Хиндемит П. Концерт №3 «Шванендреер» (ред. партии альта Б. Палшкова). М.: Музыка.

Произведения малой формы

Л. Бетховен. Ноктюрн для альта и фортепиано оп. 42 . М.: Музыка, 1971.
А. Вьетан. Элегия оп. 30 для альта и ф-п. М.: музгиз, 1958.
К. Дебюсси. Менестрели. Медленный вальс. Вереск. Цыганский танец. М.: Музыка, 1968.
Дебюсси К. В лодке. Лунный свет. М.: Музгиз, 1956.
Д. Мийо. Четыре пьесы «Четыре портрета» для альта и ф-п. М.: Музыка, 1872.
С. Прокофьев. Избранные пьесы из балета «Ромео и Джульетта», обработка В.Борисовского. М.6 Музыка, 1967.
Равель М. Павана: пьеса в форме хабанеры (обр. В. Борисовского). М.: Музгиз, б.г.
Рахманинов С. Соч. 24 № 4. Прелюдия. М.-Л.: музгиз. 1950.
Рахманинов С .Соч. 34 № 14. Вокализ // Произведения русских копозиторов. М.: музгиз, 1965.
Чайковский П. Сентиментальный вальс // Пьесы русских композиторов, 1979.
Энеску Ж. Концертная пьеса. М.: Музгиз, 1963.

Этюды

Крейцер Р. Этюды. М.: Музгиз, 1953, 1965, 1973.
Палашко И. Двадцать этюдов для альта. М.-Л.: Музгиз, 1949.

Виолончель

Произведения крупной формы

Сюиты, сонаты, соло

Бах И. С. Шесть сюит. Л.: Музыка, 1982.
Бриттен Б. Сюиты. М.: Музыка. 1970.
Вайнберг. Соната. М.: Советский композитор, 1965, 1963.
Изаи Э. Соната // Произведения для виолончели соло. М.: Музыка, 1973.
Регер М. Три сюиты соло. М.: музгиз, 1960.
Хиндемит П. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.
Тищенко Б. Соната // Концертные пьесы современных композиторов для виолончели соло. М.: Музыка. 1970.

Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано

Барбер С. Соната. М.: Музыка, 1971.
Бах И. С. Три сонаты. М.: Музыка, 1962.
Бетховен Л. Соната №2. М.: Музыка, 1986.
Бетховен Л. Соната №3. М.: Музыка, 1987.
Бреваль Ж Соната. М.: Музыка. 1974.
Боккерини Л. Три сонаты. Л.: Музыка, 1979.
Григ. Соната. Л.: Музыка, 1985.
Прокофьев С. Соната. М.: Музыка, 1972, 1967.
Рахманинов С. Соната. М.: Музыка, 1961, 1973.
Стравинский И. Итальянская сюита. М.: Музыка, 1968.
Франкер Ф. Соната. М.: Музыка, 1973.
Шостакович Д. Соната. М.: Музыка, 1971.

Концерты, баллады, концертные фантазии

Барбер С. Концерт. М.: Музыка, 1967.
Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор. М.: Музыка, 1984.
Боккерини Л. Концерт Ре мажор. М.6 Музыка, 1971.
Вивальди А. Концерты. Л.: Музыка, 1977, 1979, 1982.
Гайдн И. Концерт До мажор. М.: ИМузыка, 1967.
Гайдн И. Концерт Ре мажор. М.: Музыка, 1983.
Голубев Е. Концерт. М.: Музгиз, 1961.
Дворжак А. Концерт. М.-Л.: Музыка, 1951, 1980.
Давыдов К. Концерты: №№ 1–4.. м.: Музыка, 1985, 1987.
Давыдов К. Концертное аллегро.М.-Л.: Музыка, 1979.
Кабалевский Д. Концерты: № 1, Л° 2. М.: Музыка, 1967, 1974.
Лало Э. Концерт. М.: Музыка, 1973.
Моцарт В. Концерт. М.: Музгиз. 1937.
Мийо Д. Концерт. М.6 Музыка. 1966.
Мясковский Н. Концерт. М.: Музыка. 1964.
Онеггер А. Концерт. М.: Музыка, 1967.
Прокофьев С. Симфония-концерт. М.: Музыка, 1964, 1974.
Прокофьев С. Концертино. М.: Музыка. 1964, 1976
Прокофьев С. Баллада. М.: Музгиз, 1936.
Сен-Санс К. Концерт. М.: Музыка, 1982, 1989.
Хренников Т. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1982, 1987.
Хачатурян А. Концерт-рапсодия. М.: Музыка, 1965.
Хачатурян А Концерт. М.: Музыка, 1966
Чайковский П. Вариации на тему рококо. М.: Музыка, 1964, 1982.
Шостакович Д. Концерты: № 1, № 2. М.: Музыка, 1975, 1985.
Шуман Р. Концерт. М.: Музыка, 1956,1967, 1984.
Элгар Э. Концерт. М.: Музыка, 1964.

Произведения малой формы

БоккериниЛ. Рондо // Пьесы зарубежных композиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А. Песнь трубадура. Л.: Музгиз., 1937.
Глазунов А Элегия // Пьесы советских композиторов. М.: Музыка, 1971.
Глазунов А Испанская серенада // Русская виолончельная музыка. М.: Музыка. 1985.
Дебюсси К. Менестрели.. М.: Музгиз, 1936.
Дебюсси К Арабески. М.: Музгиз, 1962.
Дворжак А. Рондо. М.: Музыка. 1958.
Поппер Д. Охота. Л.: Музыка, 1936.
Поппер Д Танец. М.: Музыка, 1958, 1985.
Прокофьев С. Адажио из балета «Золушка». М.6 Музгиз. 1962.
Прокофьев С. Танец из балета «Ромео и Джульетта». // Прокофьв С. Адажио из балета «Золушка». М.: Музыка, 1962 .
Прокофьев С. Вальс из балета «Каменный цветок» // Концертные пьесы для виолончели. М.: Музука, 1966.
Рахманинов С. Вокализ // Сборник пьес для виолончели. М.: Музыка, 1959.
Рахманинов С. Романс Ля мажор. Романс Ми-бемоль мажор. М.-Л.: Музгиз, 1949.
Рахманинов С. Мелодия. М.: Музыка, 1968.
Раков Н. Поэма. М.: Советский композитор, 1962.
Раков Н. Юмореска // Раков Н. Вальс. М.: Музыка, 1962.
Раков Н. Вальс. М.: Музгиз, 1962.
Раков Н. Канцонетта // Раков Н. Три пьесы, 1946.
Раков Н .Девять пьес. М.: Музыка, 1961.
Тортелье П. Три маленькие пьесы. М.: Музыка, 1964.
Фрескобальди Д. Токката. М.: Музгиз, 1955.
Форэ Г. Элегия. М.: Музыка, 1952, 1958.
Форе Г. Пробуждение. М.: Музыка, 1979.
Форе Г. Жалоба // Пьесы для виолончели и фортепиано. Хрестоматия по аккомпанементу. Л.: Музыка, 1988.
Цинцадзе С. Пять пьес. М.: Музыка, 1979.
Чайковский П. Пеццокаприччиозо. М.: Музыка, 1964, 1978.
Чайковский П. Ноктюрн // Сборник пьес русских композиторов. М.: Музыка, 1961.
Чайковский П . Романс. М.: Музгиз, 1937.
Шопен Ф. Ноктюрны. М.: Музгиз. 1962.
Шопен Ф. Вальс // Пьесы зарубежных композиторов для виолончели. М.: Музыка, 1969.
Шопен Ф. Мазурка // Сборник пьес для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1959.
Шопен Ф. Полонез // Шопен Ф. Соната, М.: Музгиз. 1933.
Шостакович Д. Адажио // Пьесы советских композиторов для виолончели и фортепиано, М.: Музыка, 1970.
Шостакович Д. Весенний вальс // Популярные пьесы советских копозиторов. В.2. М.: Музыка, 1962.
Шуман Р. Фантастические пьесы. Лейпциг, б.г.
Шуман Р. Пять пьес в народном стиле // Шуман Р. Пьесы. Лейпциг.
Шуман Р. Адажио и Аллегро. М.: Музыка, 1952, 1986.

Этюды

Пиатти. Каприсы. М.: Музгиз, 1959.
Поппер Д. Этюды высшей сложности. М.: Музыка, 1954. 1960.

5.4. Интернет-ресурсы

1. Сайт о музыке, нотные архивы [Электронный ресурс] http://www.igray-poy.narod.ru
2. Нотный архив Б. Тараканова [Электронный ресурс] http://www.notes.tarakanov.net
3. Классическая музыка [Электронный ресурс] http://www.classicalmusiclincs.ru

4. Нотный архив России. [Электронный ресурс] http://www.notarhiv.ru
5. ЭБС «Книгафонд»[Электронный ресурс]http://www.**knigafund**.ru/
6. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]http://www.lanbook.com

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Большой концертный зал.

Малый зал.

Библиотека - абонемент и читальный зал.

Фонотека, оснащённая CD-проигрывателями, каталогами с аудио и видеозаписями, а также, каталогами записей на дисках CD и DVD и электронным каталогом всех имеющихся записей.

Консерватория имеет лабораторию звукозаписи, оснащенную современным оборудованием.