Приложение 3
к ООП 53.04.04 ДХО

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 Дирижирование
Б.1.Б.6 Чтение и анализ партитур
Б.1.Б.7 Методика преподавания профессиональных дисциплин
Б.1.Б.8 Современная хоровая музыка

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 Фортепиано
Б.1.В.5 Современная музыка

Б.1.В.Э Элективные дисциплины

Б.1.В.Э.1 Хоровой класс // Камерный хор
Б.1.В.Э.2 Изучение хорового репертуара // Изучение хоровых партий
Б.1.В.Э.3 Правовое обеспечение арт-деятельности // Связи с общественностью в области искусства

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 Творческая практика (дирижерская)
Б.2.Б.У.3 Исполнительская практика (хоровая)

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 Творческая практика (дирижерская)
Б.2.В.У.2 Исполнительская практика (хоровая)

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

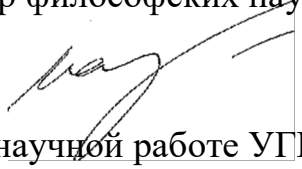
Программа по дисциплине «Философия науки и искусства» подготовки магистров составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили: «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.

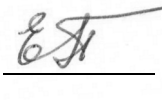
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

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	4	1	1	2

	времени				
	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

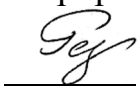
1. Постмодернизм как тип культуры. Черты уникальности и своеобразия.
2. Теория научных революций Т. Куна и возможности ее применения в современном музыкознании.
3. Новые горизонты искусства в эпоху постмодернизма.
4. П.П. Гайденко о смене парадигм научного сознания при переходе от Ренессанса к Новому 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:

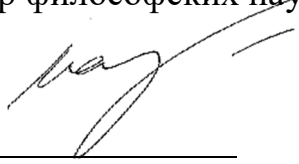
Кручинина Любовь Ивановна
кандидат филологических наук, доцент

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).

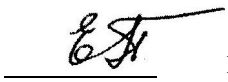
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

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.

3. 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 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 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).

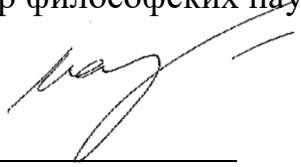
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

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

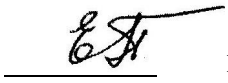
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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-коррективный 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.	**4**	2	2

	определений. Повелительное наклонение. Местоимённые наречия. Типы придаточных предложений (определительные, условные)			
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, приглашения, отмена и внесение изменений в договоренность и др.	**2**	2	0
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
	Выполнение теста.	**3**	2	1

17	Заключительный контроль овладения компетенциями немецкого языка: выполнение теста.			
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:

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 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:
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

- 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
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

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

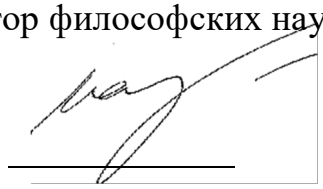
Программа по дисциплине «Иностранный язык (итальянский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые 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.

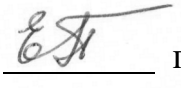
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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.

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.	45	34	11

	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** 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»).

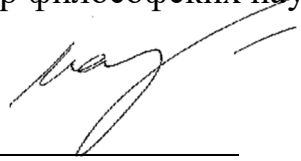
Дисциплина входит в обязательную (базовую) часть Блока 1 учебного плана.

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

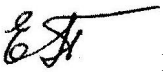
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213
7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: https://www.referent.ru/l/67189.
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
   URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l0496.
10. 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.
11. 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.
12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1 905.
14. 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.
15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doe_LAW_140174.
16. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Российской Федерации.
URL:http://www.mid.ru/brp 4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
17. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79661.
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html.
19. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
URL: http ://www. consultant.ru/document/cons_doc_L AW_ 115357.
20. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 (ред. от 20.01.2016) «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 гг.)» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127422.
21. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 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.
22. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. От 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020
23. 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

Виды и сущность подходов в государственной культурной политике.
Типология моделей государственной культурной политики и особенности российской модели культурной политики.
Меры и механизмы реализации культурной политики.
Цели государственной культурной политики.
Система и свойства российского законодательства в сфере культуры.
Суть информационной составляющей культурной политики.
Функции органов власти с учетом целей и принципов государственной культурной политики.
Структура и содержание современной системы управления процессами культурного развития.
Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении, реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.

Экономическая составляющая культурной политики: меры государственной поддержки, развитие сектора массовой культуры, профессиональная критика и журналистика в творческих индустриях.

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.

Меры культурно-языковой политики: развитие книгоиздания и книжной торговли, библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.

Роль этнокультурного разнообразия и этнических культурных традиций в реализации культурной политики России.

Государственная поддержка традиционной культуры как составляющая культурной политики России.

Меры государственной культурной политики в сфере профессионального искусства.

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.

Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.

Просветительская деятельность в сфере культуры, цели и место в государственной культурной политике.

Понятие, свойства и нормативно-правовое регулирование культурного наследия народов России.

Виды культурного наследия: понятие и содержание.

Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов России.

Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия.

Культурное наследие России за рубежом.

Цели и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики.

Региональные программы в сфере культуры.

Общая характеристика международного культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации.

Способы продвижения русского языка в мире.

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

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.*

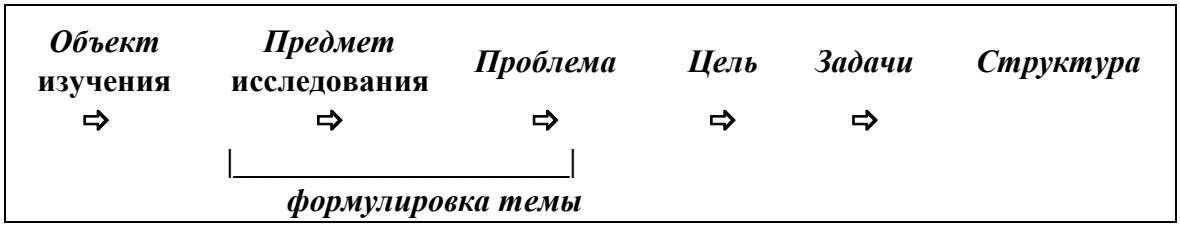
Тема 4. Постановка цели и задач дипломной работы

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
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра хорового дирижирования

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Дирижирование»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
(профиль «Дирижирование академическим хором»)

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

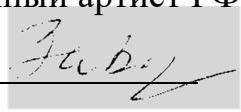
Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

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

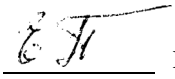
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 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

1.1. Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

1.1. Методические рекомендации преподавателям

1.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1.1. Примерные программы для переводного экзамена

1.2. Примерные программы для Государственной итоговой аттестации

I. Введение. Пояснительная записка

Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.04 «Дирижирование» осуществляется при наличии у абитуриента документа о первом уровне высшего профессионального образования («бакалавриат») или документа уровня «специалист» соответствующей профильной направленности ООП в области музыкального искусства.

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются Консерваторией по уровню не ниже требований, предъявляемых к выпускникам, освоивших профильные образовательные программы по направлениям подготовки в области дирижерско-хорового исполнительства (уровня «бакалавр»):

Дирижирование в классе (в сопровождении двух концертмейстеров) произведений следующих жанров:

-произведение a`cappella (русских или зарубежных авторов);

-фрагмент крупного вокально-симфонического произведения или сцена из оперы.

Примерные программы для дирижирования

1. а) С.Танеев, ст. Хомякова «Звезды»
   б) М.Мусоргский.»Борис Годунов», 4 д, 1 картина
2. а) Ф.Пуленк, кантата «Gloria», №№ 1-4
   б) Г.Свиридов, «Три хора на ст. А.С.Пушкина»
3. а) Г.Свиридов, кантата «Ночные облака», на ст. А.Блока
   б) Г.Вольф «Огненный всадник»

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью данной дисциплины является воспитание дирижера высокой квалификации, способного самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкальных произведений, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ, а также подготовка педагогических кадров для высшей школы, что предполагает умение передавать свои приобретенные навыки студентам музыкального ВУЗа по избранной специальности

Задачами дисциплины являются: совершенствование мануальной техники, развитие художественного вкуса, изучение обширного репертуара концертных программ и умение применять полученные знания как в процессе концертно-исполнительской (хормейстерской), так и в педагогической практике со студентами музыкального ВУЗа.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;

– способами управления командной работой в решении поставленных задач;

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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.

Общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами**.**

Знать*:* - технологические и физиологические основы мануальной техники;

- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;

Уметь*:* - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;

- управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;

- свободно ориентироваться в партитурах различной сложности;

- пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;

Владеть*:* - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом,

- комбинированными дирижёрскими схемами;

- коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;

- профессиональной терминологией.

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;

- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;

- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь*:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

***Владеть**:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Общая трудоемкость дисциплины - 9 з.е. (324 часа): аудиторные индивидуальные занятия – 148 часов, самостоятельная работа магистранта – 176 часов.

Период изучения – 1-4 семестры. Экзамены – 1-4 семестр.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторн	Самост
1 семестр. Хоровая полифония XIV-XVI вв. Хоровая музыка Западно-европейских композиторов XVII-XVIII вв.	**89**	**36**	**53**
2 семестр. Хоровая музыка зарубежных композиторов XIX-XXI вв.	**93**	**38**	**55**
3 семестр. Отечественная хоровая музыка XVII-XIX вв.	**71**	**36**	**35**
4 семестр. Отечественная хоровая музыка XX-XXI вв.	**71**	**38**	**33**
Итого:	**324**	**148**	**176**

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Дисциплина «Дирижирование» является основополагающей дисциплиной в процессе подготовки магистра по данной специальности и изучается в течение всего периода обучения в течение четырех семестров. Весь учебно-педагогический материал составлен с учетом исторически сложившихся композиторских стилей и жанров и построен таким образом, что первые два семестра отводятся на изучение зарубежной музыки, а последующие два посвящены изучению отечественной хоровой музыки.

1 семестр

Хоровая полифония эпохи Возрождения - знакомство с творчеством композиторов различных школ. Хоровое творчество Л.Маренцио, К.Джезуальдо, К.Монтеверди, О.Лассо, Д.Палестрины.

Хоровая музыка эпохи Барокко – И.С.Бах, Г.Ф.Гендель.

Венская классическая школа – И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен.

2 семестр

Хоровая музыка эпохи романтизма. Вокально-симфонические циклы Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Р.Шумана. Поздний романтизм – И.Брамс, Г.Берлиоз, Г.Малер, А Шенберг. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов – Д.Верди.

Хоровая музыка XX века. Ф.Пуленк, А.Онеггер, П.Хиндемит.

3 семестр

Русский духовный концерт 18 века – М.Березоский, Д.Бортнянский, А.Ведель. Первые русские оратории – С.Дегтярев, А.Рубинштейн.

Оперно-хоровое творчество русских композиторов – М.Глинка, А.Даргомыжскимй, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский. Кантатно-ораториальное творчество русских композиторов. Русская духовная музыка 19, начала 20 веков – П.Чесноков, А.Гречанинов, В.Калинников, А.Архангельский, С.Рахманинов.

4 семестр.

Крупные вокально-симфонические композиции отечественных композиторов XX века – С.Прокофьев, Ю.Шапорин, М.Коваль, Г.Свиридов, В.Салманов, Р.Щедрин, В.Рубин, В.Гаврилин, Ю.Буцко.

Духовная музыка отечественных композиторов XX-XXI вв. Г.Свиридов, В.Успенский, А.Шнитке, В.Рубин, Н.Сидельников, Ю.Фалик.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com Диев, Б. А. Дирижерская ритмика : учебное пособие / Б. А. Диев. – Переизд. – Москва : Композитор, 2011. – 132 с. : нот.
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63274 — Загл. с экрана.
3. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
4. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73040 — 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.
6. Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором / К. Б. Птица ; [отв. ред. А. Антипин ; предисл. С. С. Калинина] ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Московская консерватория, 2010. – 188 с.
7. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / П. Г. Чесноков. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Ноты

Произведения без сопровождения

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
2. Бах И.С. Мотеты
3. Бортнянский Д. Хоровые концерты 3,15, 21,24,32
4. Гречанинов А. Демественная литургия
5. Джезуальдо К. Мадригалы
6. Лассо О. Избранные хоры и песни
7. Монтеверди К. Мадригалы
8. Пуленк. Лик человеческий, кантата
9. Рахманинов С. Всенощное бдение
10. Танеев С. Хоры на стихи Я.Полонского
11. Фалик Ю. Литургические песнопения

Произведения с сопровождением

1. Бах И.С. Месса си-минор
2. Бетховен Л. Торжественная месса Ре-мажор
3. Брамс И. Немецкий реквием
4. Верди Д. Реквием
5. Гайдн И. Времена года, оратория
6. Пуленк Ф. Stabat Mater
7. Рахманинов С. «Весна», «Колокола», «Три русские песни»
8. Стравинский И. Свадебка
9. Танеев С. «Иоанн Дамаскин». «По прочтении псалма»
10. Шуберт Ф. Месса ми-бемоль мажор, месса ля-бемоль мажор

Дополнительная методическая литература

1. Дирижерское исполнительство. Ред.-сост. Л.Гинзбург. М., 1975
2. Ержемский Г. Закономерности и парадоксы дирижирования. С-Пб., 1983
3. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
4. Мусин И. Техника дирижирования. Изд. 2-е. С-Пб., 1995
5. Мусин И. Язык дирижерского жеста. – М., 2006.
6. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. Л., 1981

1.2. Материально-техническое обеспечение

Для реализации дисциплины «Дирижирование» необходимы соответствующие аудитории – классы, с двумя роялями, дирижерскими пультами и подиумами, а также оборудованные зеркалами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1.Методические указания преподавателям

Воспитывая будущего руководителя хора — человека высокой культуры, педагог должен содействовать углублению знаний магистранта в самых различных областях, всемерно расширять его кругозор не только в сфере музыкальной культуры, но и в других видах искусства. Индивидуальная форма занятий по курсу дирижирования позволяет оказывать огромное влияние на магистранта, активно формировать его мировоззрение.

В зависимости от уровня музыкального развития студента-магистранта, работа над произведением протекает различно. Параллельно с изучением голосов и игрой партитуры, следует углублять музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемого произведения.

К дирижированию можно переходить только тогда, когда музыкально-художественное содержание произведения достаточно глубоко осознано студентом. Наблюдаемое иногда преждевременное дирижирование недоученным произведением воспитывает у обучающегося ряд недостатков: небрежность изучения произведений, слабость музыкальной памяти, замедленность развития музыкального слуха и т. п.

Одной из главнейших задач педагога является воспитание чувства темпа и метроритма — важнейшего качества дирижёра. Существует ряд приёмов совершенствования темпового и метроритмического чувства.

Сначала это выработка ощущения протяженности доли, наполнение её мелкими длительностями (восьмыми, шестнадцатыми, триолями), затем отстукивание (пение) ритма в указанном педагогом метре ровными длительностями с акцентировкой на различных долях такта, отстукивание в данном метре неровными длительностями, последовательное чередование дуолей и триолей, квартолей и квинтолей и т. д. Также следует воспитывать ощущение выразительности ритмических фигур. Стихийное

ощущение темпа надо дополнять сознательным его пониманием. Необходимо воспитывать умение точно определять и давать без метронома любой темп.

1.2. Методические указания студентам 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 магистранта должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видеоматериалами и т.д.

IV.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Примерные программы для переводного экзамена:

1. Г.Свиридов. Ночные облака, кантата для хора в 5 частях на стихи А.Блока
2. С.Танеев. Иоанн Дамаскин, кантата в трех частях на стихи А.Толстого
3. Ю.Фалик. Пушкинские строфы, концерт для хора без сопровождения В 5 частях
4. С.Рахманинов. Всенощное бдение, фрагменты

Завершается курс дирижирования государственной итоговой аттестацией, которая включает в себя: публичное исполнение концертной программы (1 отделение), включающей сочинения без сопровождения и с сопровождением малых и крупных форм, а также презентацией работы со своим хоровым (вокальным ансамблем) коллективом.

1.2. Примерные программы для государственной итоговой аттестации:

I. Г.Свиридов. Пушкинский венок, концерт для хора в 10 частях
II. С.Рахманинов. Литургия св. Иоанна Златоуста
III. Ф.Пуленк. Лик человеческий, кантата для хора без сопровождения

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Чтение и анализ партитур»

для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составитель:
Калашникова Наталья Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент

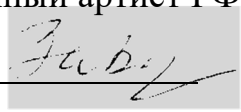
Рабочая программа дисциплины «Чтение и анализ партитур» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), – магистратура.

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

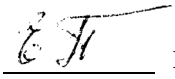
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Калашникова Н.В., 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
1.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
III. Содержание курса
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.1. Литература
1.2. Материально-техническое обеспечение
V. Методические рекомендации
1.1. Методические рекомендации преподавателям
1.2.Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы
VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
1.1. Общие требования к зачету и экзамену.
1.2. Примерные списки произведений для изучения

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи изучения 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 изучения данной дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 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, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины являются:

формирование у магистранта мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;

воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;

овладение большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей;

развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов;

активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания;

постоянное развитие у магистранта мелодического, гармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;

совершенствование у обучающегося культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение магистрантом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;

стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;

воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования;

результативной самостоятельной работы над произведением.

Курс «Чтение и анализ партитур» является одним из основных в цикле профессиональных дисциплин. В связи с этим, главной целью курса является воспитание будущего хорового дирижёра в процессе ознакомления с широким кругом хоровых партитур – сочинений русской и зарубежной классики, обработок народных песен и овладения навыками их исполнения на фортепиано.

Основные задачи курса – **совершенствовать** у магистранта навыки:

- исполнения на фортепиано хоровых партитур крупной формы различных стилей и жанров без сопровождения (a`cappella) и с сопровождением;
- интонационно-чистого пения любого голоса партитуры с одновременной игрой остальных;
- грамотного чтения с листа партитур различной степени сложности;
- транспонирования в заданную тональность произведений a`cappella;
- анализа хоровых произведений.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Знать*:* - методику анализа партитур;

- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;

- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;;

Уметь*:* - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;

- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;

- транспонировать произведение в заданную тональность,

- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);

-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;

- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;

- общаться с исполнителями на профессиональном языке;

- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;

- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;

- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;

- навыками коррекции исполнительских ошибок;

- профессиональной терминологией;

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 часа; аудиторные индивидуальные занятия – 53 часа, самостоятельные занятия – 91 час.

Период изучения – 1-3 семестры. Зачет – 2 семестр. Экзамен – 3 семестр.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование темы, направления работы	Всего часов	Работа в классе	Самост работа
1	Хоровая партитура крупной формы. Исполнение сложных хоровых партитур a cappella с развитым мелодическим и ритмическим рисунком, элементами подголосочной полифонии, возможными divisi. Чтение с листа. Транспонирование в заданные тональности. Анализ хоровых произведений крупной формы различных стилей и жанров.	54	18	36
2	Чтение партитур с инструментальным сопровождением, оркестровым сопровождением, способы исполнения. Чтение партитур различных исполнительских составов. Исполнение на фортепиано вокально симфонических партитур. Чтение с листа. Транспонирование в заданные тональности. Анализ частей вокально-симфонических произведений различных стилей и жанров.	54	17	37
3	Чтение партитур в ключах «До». Исполнение на фортепиано партитур в ключах «До». Повышенные по степени сложности хоровые партитуры a cappella и сочинения преимущественно гомофонно-гармонического склада с сопровождением. Чтение с листа. Транспонирование в заданные тональности. Анализ партитуры в ключах «До»	36	18	18
	Итого:	**144**	**53**	**91**

В начале очередного семестра для каждого магистранта составляется индивидуальный план работы в зависимости от степени его владения инструментом и общего уровня подготовки.

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

На протяжении всего курса обучения, в процессе индивидуальных (практических) занятий с руководителем магистрант, помимо работы над исполнением хоровых партитур, также получает теоретические знания, касающиеся предмета обучения (основные темы указаны в разделе 1.3.2).

Теоретическая часть дисциплины

Хоровая партитура.

Общие сведения о хоровой партитуре. Возникновение хоровой партитуры. Строение хоровой партитуры. Ключевые обозначения хоровых партий. Запись литературного текста в хоровой партитуре. Различные виды записи хоровых партитур. Особые партитурные обозначения.

Работа над партитурой

Различные виды ознакомления с хоровой партитурой. Специфика исполнения на фортепиано хоровых партитур. «Legato» как основной способ звуковедения в хоре. Роль правильной аппликатуры при исполнении хоровых партитур на фортепиано. Различные аппликатурные приёмы. Распределение голосов партитуры между правой и левой руками. Способы упрощения партитур при исполнении на фортепиано. Педализация. Вокально-хоровой анализ.

Чтение партитуры с листа

Чтение с листа – важнейший навык в курсе чтения хоровых партитур. Основная задача чтения с листа – ознакомление с неизвестным сочинением. Для успешного овладения этим навыком необходимо уметь видеть нотный текст немного впереди фактического звучания партитуры, одновременно читать её по горизонтали и вертикали. Необходимость систематических занятий по чтению партитур с листа с самого начала изучения курса.

Транспонирование хоровых партитур

Транспонирование как возможность выбора необходимых условий в репетиционном процессе.

Важнейшие приёмы транспонирования:

3. путём замены ключевых знаков;
4. интервальный способ транспонирования;
5. тональный способ транспонирования;
6. комбинированный способ транспонирования путём замены ключей.

Чтение партитур с инструментальным сопровождением

Способы исполнения партитуры при объединении хоровой и инструментальной партий:

3. при полном или частичном дублировании хоровой партии инструментальным сопровождением;
4. в зависимости от того, в какой партии – хоровой или инструментальной – звучит основной тематический материал.

Возможные упрощения фактуры при исполнении хоровой партитуры с сопровождением.

Чтение хоровых партитур с участием солистов

Особенности исполнения хоровых партитур с солистами, партии которых находятся в середине или внизу партитуры. Партитуры для однородного состава с одним или несколькими солистами. Хоровые партитуры для смешанного состава с одним или несколькими солистами.

Подготовка аннотации на исполняемые произведения

Использование информации, получаемой магистрантом на других дисциплинах профессионального и общенаучного циклов. Анализ музыкальной формы, гармонических, полифонических и стилевых особенностей изучаемых произведений, как основа для целостного постижения музыки.

I курс, 1 семестр

Основной вид работы – исполнение на фортепиано хоровых партитур крупной формы. Чтение с листа. Транспонирование в заданные тональности.

<u>В результате занятий обучающийся должен уметь</u>:

- выразительно исполнять хоровую партитуру на фортепиано, соблюдая агогические ударения в словах и цезуры, связанные с фразировкой поэтического и музыкального текста, показать навыки владения штрихом «legato»;
- сочетать пение одной из партий с одновременным исполнением партитуры на фортепиано как полностью, так и исключая партию, исполняемую голосом;
- петь аккорды по вертикали;
- подготовить анализ изучаемой партитуры;
- читать с листа и транспонировать хоровые партитуры в заданной тональности.

Общее количество произведений за семестр – 12-16.

I курс, 2 семестр

Основной вид работы – исполнение на фортепиано вокально симфонических партитур. Предполагается, что сложные хоровые партитуры a cappella также не останутся без внимания.

В результате занятий магистрант должен уметь:

1. исполнить на фортепиано отдельно хоровую партитуру и отдельно -сопровождение;
2. исполнять сопровождение при одновременном пении любой партии хора;
3. исполнять сопровождение и петь партии солистов или отдельные реплики, предшествующие вступлению хора в оперно-хоровых сценах, кантатах и ораториях;
4. исполнять сопровождение при одновременном исполнении педагогом хоровой партитуры на втором инструменте (и наоборот);
5. исполнять хоровую партитуру, заполняя паузы хора сопровождением;
6. присоединять фортепианное сопровождение к хоровой партии;
7. подготовить аннотацию на исполняемое сочинение;
8. читать с листа и транспонировать лёгкие партитуры с сопровождением на секунду вверх и вниз.

Общее количество произведений за семестр – 10–12.

II курс, 3 семестр

Основной вид работы – исполнение на фортепиано партитур в ключах «До». Повышенные по степени сложности хоровые партитуры a cappella и сочинения гомофонно-гармонического склада и полифонических. Чтение партитур в ключах «До».

В результате занятий студент должен уметь:

уметь исполнить каждый из голосов партитуры в отдельности, либо чередуя разные сочетания голосов; полное исполнение полифонической хоровой партитуры должно стать результатом тщательной проработки каждого голоса в отдельности; при этом кантилена в исполнении полифонии должна стать новым этапом в овладении штрихом «legato»;

уметь чувствовать и передать стилевые особенности музыки разных эпох – Возрождения, Барокко, классицизма, романтизма, музыки русских композиторов 19 и 20 веков, народных песен;

исполнять хоровые партитуры, написанные в вокальных ключах «До»;

читать с листа и транспонировать несложные хоровые партитуры в тональности на секунду и терцию вверх и вниз;

подготовить анализ на исполняемое сочинение.

Общее количество произведений за семестр – 8–10.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Вопросы хорового творчества : межвузовский сборник статей / Магнитогорская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки ; сост.: С. И. Мирошниченко, Л. В. Огарева, И. Л. Пивоварова. – Магнитогорск : МагГК им. М. И. Глинки, 2009. – 220 с.

2. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)

3. Елисеева-Шмидт, Э. С. Энциклопедия хорового искусства / Э. С. Елисеева-Шмидт ; [предисл. проф. В. Г. Соколова]. – Москва : Добросвет : КДУ, 2011. – 502 с.

4. Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором / К. Б. Птица ; [отв. ред. А. Антипин ; предисл. С. С. Калинина] ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Московская консерватория, 2010. – 188 с.

Дополнительная литература

1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 2–3. Вып.2. М., 1972. Вып.3: в 2-х ч.: Ч. 1. М., 1979. Ч. 2. М., 1979.
2. Казанский С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Для хора без сопровождения и в сопровождении фортепиано: Учебное пособие для вузов. М., 1976.
3. Полтавцев И., Светозарова. М. Курс чтения хоровых партитур. Вып.1 М., 1964.
4. Русская хоровая литература. Хрестоматия / Сост. С. Попов. Вып.1. М., 1959. Вып.2. М., 1961.
5. Семенюк, В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства / В. Семенюк. – М., 2008. – 328 с.
6. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур: Хоровая музыка эпохи Возрождения. М., 1983.
7. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Л., 1963.

1.2. Материально-техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

музыкальный инструмент (фортепиано);
стулья;
магнитофон;
CD и МП3 – центр.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Безусловно, успешность работы в овладении навыками чтения хоровых партитур во многом зависит от степени владения фортепиано. В то же время, исполнение хоровой партитуры на фортепиано имеет свою отличительную специфику. Так, основным способом звуковедения в хоре является «legato». Поэтому с первых занятий нужно обращать внимание магистрантов на необходимость освоения хоровой кантилены в фортепианном изложении.

Исполнению кантилены будет способствовать оптимальный выбор аппликатуры. Здесь весьма полезными могут оказаться такие приёмы, как:

2. подкладывание (а в трудных местах – перекладывание) первого пальца в средних голосах левой и правой рук;
3. чередование первого и второго пальцев;
4. подмена пальцев на уже нажатой клавише и др.

Один из важных моментов – распределение нотного текста между партиями правой и левой руками. При чтении партитур для детских и женских хоров рекомендуется партии сопрано исполнять правой рукой, а альтов – левой независимо от количества нотных строк. Аналогично распределение рук в партитурах, написанных для мужского хора: партии теноров играются правой рукой, нижние голоса (басы) – левой. В партитуре для смешанного хора партии сопрано и альтов исполняют правой рукой, партии теноров и басов – левой. Возможны и отступления от общепринятой нормы, в тех, например, случаях, когда встречается перекрещивание голосов.

Хоровая музыка тесно связана с поэтической речью. Но музыкальная фразировка, задуманная композитором, далеко не всегда совпадает с фразировкой поэтической речи. Поэтому очень важно обращать внимание на совпадение или несовпадение смысловых акцентов текста и музыки и уметь выделять в музыке, прежде всего, мелкие построения - фразы, мотивы, предложения и периоды.

Большое значение для выразительного исполнения хоровой партитуры имеет характер сочетания хоровой горизонтали и вертикали. Хоровая горизонталь связана, прежде всего, с мелодической линией отдельного голоса. Здесь важно уметь слышать логику развёртывания каждого из голосов и уметь воспринимать её в общем хоровом комплексе.

В хоровой вертикали главным оказывается характер созвучия/аккорда. Слышать гармоническую структуру исполняемой партитуры – её функциональный характер и красочную сторону – необходимо уметь каждому дирижёру. С первых же занятий обучающемуся нужно учиться читать хоровую партитуру одновременно и по горизонтали, и по вертикали.

В курсе чтения хоровых партитур особое внимание следует уделять развитию навыков транспонирования. Эту работу лучше начинать с транспонирования партитур на увеличенную приму, поскольку такой переход в другую тональность является наиболее простым и заключается в мысленной замене ключевых и случайных знаков альтерации. Следует также объяснить студентам и другие способы транспонирования – интервальный, тональный, а также комбинированный – путём замены ключей и требовать безусловной тренировки в этом направлении.

Одним из важных навыков чтения партитуры с листа является умение «смотреть вперёд», т. е. способность зрительно читать партитуру несколько впереди её фактического исполнения на фортепиано. Не менее важным моментом, на наш взгляд, для обучающегося является наличие у него крепких навыков гармонического анализа, также дающее определённую свободу в чтении партитур.

При обращении к хоровой полифонии важно требовать от магистранта тщательного знакомства с каждым отдельным голосом партитуры – сольным его пропеванием, пением хоровых голосов в различном их сочетании, выявления наиболее ярких моментов в каждом звучащем голосе. В данном случае работа над хоровой партитурой, можно сказать, адекватна работе пианиста над полифоническим произведением.

Хоровые партитуры далеко не всегда могут быть исполнены абсолютно точно. В связи с этим, магистранты должны быть знакомы с некоторыми способами их упрощения, например:

- за счёт пропуска удвоенных звуков;
- за счёт пропуска выдержанных звуков в отдельных голосах при невозможности их удержания;
- частичный пропуск повторных звуков (чаще всего, в басовых партиях) при невозможности исполнения из-за широкого расположения голосов и др.

Работа над хоровой партитурой, так же как и процесс освоения любого музыкального инструмента, всегда связана с определёнными временными затратами, из которых вытекает качество. Поэтому с самого начала курса необходимо требовать от студента серьёзной и вдумчивой самостоятельной работы.

1.2. Методические указания магистрантам по организации самостоятельной работы

Как известно, одно из главных условий эффективного освоения данной учебной дисциплины – необходимость регулярных самостоятельных занятий, на которые по учебному плану рекомендуется вдвое больше времени, отводимого на индивидуальные занятия с руководителем.

Магистрант должен помнить, что руководитель всегда готов поддержать его рабочую и творческую инициативу, оказать соответствующую помощь и дать

необходимые консультации для качественного освоения дисциплины.

Студент должен уметь самостоятельно разучить нотный текст, а также все хоровые партии сочинения. Одна из важных форм самостоятельной работы студента – подготовка аннотаций разучиваемых произведений.

Рекомендуются следующие примерные планы аннотаций (анализа) на исполняемые студентом в процессе обучения хоровые партитуры:

1. Основные сведения о произведении:
- общие сведения о композиторе, особенностях его хорового творчества;
- краткие сведения об авторе текста;
- идейное содержание литературного текста, художественный образ.

2. Музыкально-теоретический анализ:
3. форма хорового произведения;
4. гармонический план;
5. фактура изложения;
6. особенности гармонического языка;
7. особенности полифонического развития;
8. ритмические особенности;
9. темп, агогика, размер, динамика;

3. Вокально-хоровой анализ:
7. тип и вид хора;
8. диапазоны хоровых партий, тесситурные условия;
9. характер звуковедения, особенности мелодического движения голосов;
10. сложности исполнения (интонационные, ритмические, дикционные, ансамблевые и др.).

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Общие требования к зачету и экзамену

2 семестр – зачет, 3 семестр - экзамен

На зачёте магистрант должен:
- исполнить на фортепиано две партитуры крупной формы, принадлежащие музыке разных эпох. Одна из них должна быть подготовлена самостоятельно, другая – под руководством руководителя;

На экзамене магистрант должен:
- исполнить на фортепиано часть вокально-симфонического произведения;
- исполнить на фортепиано партитуру в ключах «До»;
- прочитать с листа и транспонировать хоровую партитуру;

1.2. Примерные списки произведений для изучения

Хоры a cappella

- Аренский А. Анчар. Ноктюрн. Жемчуг и любовь
- Василенко С. Метель. Как при вечере.
- Верди Дж. Ave Maria. Landi alla vergina Maria.
- Вольф Г. Гармония. Отшельник. Последняя мольба.
- Гречанинов А. Ночь. После грозы
- Дворжак А. Цикл о природе.
- Калинников В. Осень. Звёзды меркнут.
- Кастальский А. Под большим шатром.
- Кюи Ц. Две розы. Тучи грозовые
- Мачавариани А. Долури

- Новиков А. Весёлый пир. Любовь.
- Парцхаладзе М. Маки Крцаниси. Ночь в Зедазени.
- Римский-Корсаков Н. Старая песня. Татарский полон
- Рахманинов С. Пантелей-целитель.
- Салманов В. Цикл «Но бьётся сердце».
- Сахновский Ю. Ковыль. Али-бей
- Свиридов Г. Грусть просторов. Ясные поля. Зимнее утро. Мэри. Наташа.
- Сидельников Н. Сокровенные разговоры.
- Слонимский С. О, север мой. Упрямый ветер.
- Соколов В. Тропинка.
- Танеев С. Развалину башни
- Чайковский П. Что смолкнул веселия глас.
- Чесноков П. На одре болезни
- Шостакович Д. 10 поэм на стихи революционных поэтов.
- Щедрин Р. Строфы «Евгения Онегина».

Обработки народных песен

1. Агафонников В. Посеяли лён за рекою
2. Белый В. Свадебная (из «Белорусской сюиты»).
3. Коваль М. Чувашская свадебная.
4. Лобачёв Г. Мчатся гуси вереницей.
5. Матвеев М. Ох ты, молодость моя.
6. Пащенко А. Посажу ль я калинушку.
7. Свешников А. В тёмном лесе. Ах ты, степь широкая. Уж ты сад.
8. Соколов В. Ты рябина ли рябинушка. Повянь, бурь-погодушка.
9. Чесноков О. Сама садик я садила.
10. Шостакович Д. Венули ветры. Как меня младу-младёшеньку

Хоровые произведения для чтения с листа и транспонирования

1. Гречанинов А. Лягушка и вол
2. Ипполитов Иванов М. Острою секирой. Сосна. Ночь.
3. Калинников В. Жаворонок. Ой, честь ли то молодцу.
4. Мендельсон Ф. В лесу. Как иней ночкой весенней пал. Предчувствие весны.
5. Свиридов Г. Где наша роза. Запевка
6. Слонимский С. Печальное сердце моё. Люби жену да не бей
7. Танеев С. Сосна. Серенада.
8. Чайковский П. Соловушко.
9. Чесноков П. Дума за думой.
10. Шуман Р. Вечерняя звезда. Доброй ночи.

Обработки народных песен

- Кастальский А. Рябинушка. У ворот, ворот.
- Коваль М. Ой, дубэ, мой дубэ
- Никольский А. Звонили звоны.
- Римский-Корсаков Н. Ты взойди, солнце красное. Ой, во поле липенька. Посмотрите-ка, добрые люди.
- Свешников А. Позарастали стёжки-дорожки. Час да по часу.
- Юрьян А. Встали в ряд дубочки. Вей, ветерок.

Хоры с сопровождением

Хоры из опер

1. Бизе Ж. «Кармен»: Марш и хор.

2. Бородин А. «Князь Игорь»: Пролог, Сцена у князя Галицкого
3. Вебер К. «Оберон»: Хор эльфов, Хор огненных духов.
4. Гершвин А. «Порги и Бесс»: отдельные хоры.
5. Глинка М. «Иван Сусанин»: «Славься». «Руслан и Людмила»: Интродукция
6. Гуно Ш. «Фауст»: Вальс, Сцена на ярмарке.
7. Даргомыжский А. «Русалка»: финалы 1-го и 2-го действий
8. Леонкавалло Д. «Паяцы»: Хор и сцена колоколов.
9. Мусоргский М. «Борис Годунов»: Пролог, Сцена у собора Василия Блаженного (редакция П. Лама). «Хованщина»: Хор пришлых людей, Сцена подъячего с будкой, Славление Хованского (редакция М. Римского-Корсакова).
10. Римский-Корсаков Н. «Садко»: Хор торговых гостей, Сцена торжища, Свадебная песня. «Снегурочка»: Проводы масленицы, Сцена в заповедном лесу, Хор слепцов-гусляров, Финал 1-го действия, «Псковитянка»: Сцена веча, Встреча Грозного.
11. Слонимский С. «Виринея»: Песня Виринеи с хором.
12. Чайковский П. «Евгений Онегин»: Вальс и сцена с хором из 2 дейст. «Пиковая дама»: Хор гуляющих, Пастораль. «Мазепа»: Хор и причитание матери

Хоры из ораторий, кантат и отдельные хоры

1. Брамс И. Кантаты: «Рапсодия», «Песня судьбы», «Песня парок»
2. Кабалевский Д. Реквием: вступление, «Помните», «Вечная слава»
3. Лист Ф. «Освобождённый Прометей»
4. Мусоргский М. Кантаты: «Поражение Сенахериба», «Иисус Навин».
5. Прокофьев С. Кантаты: «Александр Невский», «Здравница»
6. Римский-Корсаков Н. Кантаты: «Свитезянка», «Песнь о вещем Олеге».
7. Салманов В. Оратория «Двенадцать»: отдельные номера.
8. Свиридов Г. «Патетическая оратория», кантата «Курские песни», Весенняя кантата: № 1, 4.
9. Сметана Б. Чешская кантата (отдельные номера).
10. Шостакович Д. Кантаты: «Песнь о лесах», «Над Родиной нашей солнце сияет».
11. Шуберт Ф. «Победная песнь Мириам».
12. Шуман Р. «Реквием по Миньоне», «Рай и пери» (отд. номера)

Хоровые произведения для чтения с листа и транспозиции

1. Бородин А. «Князь Игорь»: Хор половецких девушек с половчанкой.
2. Верстовский А. «Аскольдова могила»: При долинушке берёза. Ах, подруженьки.
3. Глинка М. «Руслан и Людмила»: Ах, ты свет, Людмила. Не проснётся птичка. «Иван Сусанин»: Разгулялися, разливалися.
4. Даргомыжский А. «Русалка»: Сватушка. Хоры русалок.
5. Чайковский П. «Снегурочка» Хор птиц. «Опричник»: На море утушка купалася
6. Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»: Ай, во поле липенька, Гимн берендеев.
7. Шостакович Д. Родина слышит.

Полифонические хоровые произведения

Хоры из опер

1. Берлиоз Г. «Осуждение Фауста»: Песня Брандера и хор.
2. Вагнер Р. «Мейстерзингеры»: Слава искусству.
3. Василенко С. «Сказание о невидимом граде Китеже»: хор народа «Горе постигло».
4. Глинка М. «Иван Сусанин»: Интродукция. «Руслан и Людмила»: Погибнет, погибнет.
5. Ильинский А. «Бахчисарайский фонтан»: фуга.
6. Равель М. «Дитя и волшебство»: Хор пастушков и пастушек.
7. Римский-Корсаков Н. Царская невеста»: Слаще мёда.

Хоры из ораторий и кантат

1. Асторга Э. Stabat mater.
2. Бах. И. С. Магнификат: № 1, 7, 11, 12. Страсти по Матфею: № 1, 35. Страсти по Иоанну: № 23, 42, 56 и др. Месса h-moll: № 1, 3, 8, 15, 16
3. Бетховен Л. Месса До мажор
4. Бортнянский Д. Концерты для хора: № 3, 22, 29, 32.
5. Брамс И. Немецкий реквием: № 2, 3, 4, 6
6. Верди Дж. Реквием (отдельные номера).
7. Гайдн Й. Времена года: № 6, 9, 19, 23. Сотворение мира: № 10, 26, 34.
8. Давиденко А. Улица волнуется.
9. Моцарт В. Реквием: № 1, 4, 8,10

Сборники для чтения с листа в ключах «До»

1. Хоры зарубежных композиторов в ключах «До» без сопровождения / Сост Н.Лебедева.: Библиотека студента-хормейстера. Вып. 12. М., 1975.
2. Канты времени Петра Великого и начальной поры Петербурга. СПб., 2002.

Рождество и святки. Из «Русских кантов от Петра Великого до Елизаветы Петровны. СПб., 2002.

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика преподавания профессиональных дисциплин»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Квалификация – магистр

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, Заслуженный артист РФ

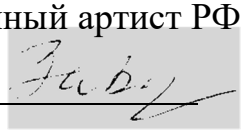
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

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

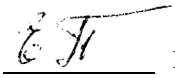
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Литература

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Методические указания для преподавателей

1.2. Методические указания для студентов

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Вопросы к экзамену

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из особенностей дирижёрско-хоровой специальности является то, что она многопрофильна. Выпускники магистратуры могут работать дирижерами, хормейстерами академического хора, но в первую очередь они должны быть подготовлены к педагогической деятельности в музыкальном ВУЗе. Исходя из этого они должны обладать умениями и навыками разработки и ведения дисциплин специального цикла: дирижирование, чтение хоровых партитур, хоровая аранжировка, хоровой класс, хороведение и методика работы с хором, история хоровой музыки.

По окончанию курса они должны **знать** теоретические и методические основы разработки и ведения того или иного предмета дирижерско-хорового цикла; **уметь** практически применять полученные знания на практике; **владеть** методическими основами преподавания и их практическим воплощением.

Трудоемкость – 3 з.е. (108 часов), из них 36 часов аудиторных занятий, 72 час самостоятельной работы.

Период изучения – 1 семестр. Экзамен – 1 семестр.

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:
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.

Знать: – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучащимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

Обязательными профессиональными компетенциями:
ПКО-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки

дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

***Знать**:* - цели, содержание, структуру образования дирижера;
- технологические и физиологические основы дирижерских движений;
- основы функционирования дирижерского аппарата;
- подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки;
- основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур;
- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;

***Уметь**:* - проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
- анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
- правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;
- преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
- свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;

***Владеть**:* - методиками преподавания профессиональных дисциплин.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторн	Самост
Раздел 1. Введение. Система и содержание хорового образования в дореволюционной России и в настоящее время	**4**	**2**	**2**
Раздел 2. Планирование учебной работы и контроль усвоения знаний студентами	**4**	**2**	**2**
Раздел 3. Индивидуальные формы обучения	**56**	**20**	**36**
Тема 1. Методика преподавания курса «Дирижирование»	36	12	24
Тема 2. Методика преподавания курса «Чтение хоровых партитур»	20	8	12
Раздел 4. Коллективные формы обучения	**44**	**12**	**32**
Тема 3. Методика преподавания курса «История хоровой музыки»	16	4	12
Тема 4. Методика преподавания курса «Хороведение и методика работы с хором»	14	4	10
Тема 5. Методы организации работы «Хорового класса»	8	2	6
Тема 6. Методы организации различных видов практики	4	2	2
Итого:	**108**	**36**	**72**

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Введение. Система и содержание хорового образования в дореволюционной России и в настоящее время.

1. Теоретические и практические основы предмета. Цели и задачи курса.
2. Основные этапы становления хормейстерского образования в России.

3. Особенности музыкального воспитания в современных учебных заведениях.

Раздел 2. Планирование учебной работы и контроль усвоения знаний.

1. Планирование работы как творчество педагога.
2. Лекция как форма организации и метод обучения.
3. Учет и оценка.
4. Методы организации и проведения семинарских занятий.
5. Формы и методы контроля за эффективностью учебной деятельности.

Раздел 3. Индивидуальные формы обучения.

Тема 1. Методика преподавания курса «Дирижирование».

1. Формы и методы преподавания курса «Дирижирование».
2. Содержание и структура занятия по хоровому дирижированию.
3. Методы работы над постановкой дирижерского аппарата.
4. Принципы составления индивидуального плана по дирижированию.
5. Содержание и методика проведения экзамена по дирижированию.
6. Методическая литература по вопросам дирижирования, хрестоматии по дирижированию, сборники хоровых произведений, наиболее широко используемые в учебной практике.

Тема 2. Методика преподавания курса «Чтение хоровых партитур»

1. Методическая разработка занятия по курсу «Чтение хоровых партитур».
2. Принципы составления индивидуального плана по курсу «Чтение хоровых партитур».
3. Методы работы над партитурами с инструментальным сопровождением.
4. Методическая литература и хрестоматии по чтению хоровых партитур.
5. Методы обучения навыкам чтения партитур с листа.
6. Методика исполнительского анализа хоровой партитуры.

Раздел 4. Коллективные формы обучения.

Тема 3. Методика преподавания курса «История хоровой музыки»

1. Методы и формы преподавания.
2. Организация занятия по истории хоровой музыки.
3. Характеристика учебно-методической литературы.
4. Методы организации и проведение семинарских занятий.
5. Методы подготовки и проведения экзамена по истории хоровой музыки.

Тема 4. Методика преподавания курса «Хороведение и методика работы с хором»

1. Характеристика программы курса «Хороведение и методика работы с хором» для музыкальных ВУЗов.
2. Методы преподавания курса.
3. Учебно-методическая, хоровая литература и учебные пособия по курсу «Хороведение и методика работы с хором».
4. Семинарские занятия, их главные цели и функции.
5. Виды домашних занятий, методика их выполнения.

Тема 5. Методы организации работы «Хорового класса».

1. Анализ программы по «Хоровому классу».
2. Формы и методы организации репетиционной работы хорового класса.
3. Принцип планирования работы хорового класса.
4. Принципы подбора репертуара для учебного хорового коллектива.
5. Методы составления комплекса упражнений – распеваний хорового коллектива.
6. Методическая литература, хрестоматии по руководству хором.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63274 — Загл. с экрана.
3. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
4. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII – начало XX века / В. П. Ильин. – СПб. : Композитор, 2007. – 376 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
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.
6. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. Е. Огороднов. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
7. Слово о Мастере. Галина Петровна Рогожникова: Хоровой дирижер – педагог – общественный деятель : статьи, воспоминания, материалы / Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского ; составитель А. Литвина. – Екатеринбург : УГК, 2009. – 137 с. : ил.
8. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
9. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / П. Г. Чесноков. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Русская музыка от начала XIX столетия. М., 1930
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1971
3. Егоров А. Очерки методики преподавания хоровых дисциплин. Л., 1958
4. Живов В. Исполнительский анализ хорового произведения. М., 1987
5. Краснощеков В. Вопросы хороведения. М., 1969
6. Мусин И. О воспитании дирижера. М.-Л., 1987
7. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 1984
8. Хоровое искусство. Сб. статей. Вып. 1 – 3.
9. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавире (Советы аккомпаниатора). М., 1987

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Методические указания для преподавателей

Освоение дисциплины производится посредством проведения лекционных, практических занятий, предусматривающих, в том числе, проблемное обсуждение тем, «круглого стола», обсуждения современных методик проведения разных предметов,

просмотра и анализа фрагментов занятий по разным предметам, подбора и анализа упражнений, тестов, творческих заданий.

1.2. Методические указания для студентов

Комплексное изучение магистрантами данной учебной дисциплины предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в программе, творческую работу магистрантов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.

Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения пройденного материала и хода выполнения магистрантами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках заявленной темы. Занятие предполагает всестороннее обсуждение темы при максимальном участии студентов учебной группы.

Основой для подготовки магистранта к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем. Основной целью практических занятий является приобретение и закрепление навыков работы с профессиональными документами различных видов в целях выявления, анализа и усвоения профессионально и учебно-значимой информации,

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с магистрантами в ходе изучения материала данной дисциплины.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Вопросы к экзамену

1. Хоровое образование в свете задач современного ВУЗа. Дирижерско-хоровая педагогика и общепедагогические принципы обучения.
2. Воспитание и обучение дирижера. Вопросы методики обучения, домашняя работа студента (содержание, формы, типичные ошибки и пути их преодоления).
3. О проблемном характере курса чтения хоровых партитур. Чтение партитур с листа, структура и принцип развития навыка.
4. Хоровой класс музыкального ВУЗа. Структура и система его работы. Соотношение учебно-педагогических и концертно-исполнительских задач. Репертуар хорового класса музыкального ВУЗа (принципы формирования и перспективного планирования).
5. Специфика хорового исполнительства (специфика «инструмента», связь со словом, коллективный характер исполнения и роль дирижера).
6. Работа дирижера над хоровым произведением (подготовительная работа – становление исполнительского замысла; репетиционная работа с хором – технический и художественный этапы, поиск средств исполнительской выразительности).
7. Концертное исполнение (специфика концертного исполнения; средства дирижерской выразительности; проблемы стиля в хоровом исполнительстве – музыкальный стиль, исполнительский стиль).
8. Принципы разработки и ведения лекционных курсов (коллективные формы обучения, научный подход к разработке курсов и составления лекционных и семинарских занятий).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Современная хоровая музыка»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, заслуженный артист РФ

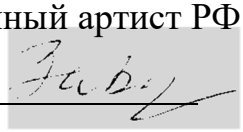
Рабочая программа дисциплины «Современная хоровая музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), – магистратура.

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

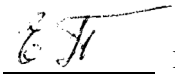
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка

1.1. Цели 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

1.1. Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

1.1. Методические рекомендации преподавателям

1.2. Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

VI. Материалы для промежуточной и итоговой аттестации

1.1. Задания для самостоятельной работы магистрантов

1.2. Примерная тематика рефератов и методические рекомендации по их выполнению

1.3. Вопросы для подготовки к экзамену

1.4. Требования к экзамену

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения курса:

Курс «Современная хоровая музыка» является важным звеном в воспитании мировоззрения будущего дирижера – хормейстера, его художественного вкуса.

Основные **задачи** курса:

- овладение знаниями об основных музыкально-эстетических парадигмах XX века, направлениях, стилях, жанрах хоровой музыки;
- расширение музыкально-культурного кругозора магистранта на основе изучения художественных образцов отечественной и зарубежной хоровой литературы, современных обработок народных песен;
- воспитание у обучающихся навыков исполнительского анализа хорового произведения, способности к обобщению, умения работать с эстетико-музыковедческой литературой.

Автор настоящей программы сочетает курс «Современной хоровой музыки» с историей, эстетикой и философией музыки: магистрант в процессе изучения данного курса должен получить представление о многообразии современной музыкально-звуковой палитры, о сложности современного музыкально-эстетического мышления в контексте эволюции типов культур, композиторских техник, форм, жанров и стилей; усвоить алгоритм анализа хорового произведения, получить представление о многообразии методов интерпретации произведения.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

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.

Знать: – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;

– сущность и структуру образовательных процессов;

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

– специфику музыкально-педагогической работы с обучащимися;

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;

– составлять индивидуальные планы обучающихся;

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

Обязательными профессиональными компетенциями:

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь*:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть*:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

Курс «Современная хоровая музыка» изучается в 3 и 4 семестрах и включает в себя два раздела:

1. Современная зарубежная хоровая литература.
2. Современная отечественная хоровая литература.

Курс построен на изучении жанров хоровой литературы в контексте новых типов музыкального письма, новых композиторских техник и форм, что позволяет охватить широкий круг репертуарных произведений. В контексте новой музыкально-эстетической парадигмы XX века целесообразно отступления от жанрового принципа. Для характеристики путей развития хоровой музыки в целом на различных этапах введены обзорные темы, направленные на формирование новых знаний, на переоценку уже

имеющихся представлений, на расширение определенных аналитических навыков, необходимых для написания выпускного магистерского реферата.

Настоящая программа в значительной мере опирается на вопросы, изучаемые по истории, теории, эстетике и философии музыки, с элементами философской культурологии (типы культур), феноменологии и герменевтики (проблемы образного сознания, мышления, понимания, интерпретации), что предполагает:

- сочетание синхронного и диахронного среза музыкально-исторического процесса, типов культур;
- общую характеристику музыкальных произведений, школ и творчества крупнейших композиторов современности;
- освоение новых гармонических и полифонических техник; различные методы анализа и интерпретации произведения;

Все это позволяет рассматривать хоровую музыку в контексте музыкально-исторического процесса в целом как одну из важнейших областей композиторского творчества.

Нацеленность курса «Современная хоровая музыка» на практику (в частности, – на написание магистерского реферата по современной хоровой литературе) делает необходимым освоение некоторых музыкально-эстетических теорий: теории образного сознания, искусства интерпретации и шире – проблем герменевтики и феноменологии искусства, комплексных методов анализа и т.д.

Форма занятий сочетает: семинарские занятия (собеседдования), прослушивание изучаемых произведений в записи, алгоритм анализа хоровых произведений (реферат);

Изучение курса «Современная хоровая музыка» завершается экзаменом. На экзамен выносятся общетеоретические и музыкально-эстетические проблемы курса, анализ изученных произведений, а также результаты самостоятельной работы магистранта.

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 часа), 64 часа - в форме аудиторных практических занятий, самостоятельная работа магистранта – 80 часов.

Период изучения – 3-4 семестры. Экзамен – 4 семестр.

II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N п/п	Наименование раздела, темы	Всего часов	Аудиторн практич	Самост
3 семестр				
1.	Введение. Новая музыка 2-й пол. XX века. Новые композиционные техники. Критерии постмодерна. Музыкальное письмо. Методология анализа	2	2	-
2.	Современные классификации форм	8	2	6
3.	Социокультурная динамика и религия	2	2	-
4.	Авангард-I. Хоровая композиция 1-ой пол. XX века. Обзор.	10	4	6
5.	Новые виды полифонии в циклических инструментально-хоровых произведениях 2-й пол. XX в. Алгоритм анализа.	10	4	6
6.	Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов XX в.	16	8	8

7.	Хоры малых форм в творчестве зарубежных композиторов XX века. Алгоритм анализа.	18	10	8
8.	Трактовка человеческого голоса в вокально-инструментально-электронной музыке. Основная терминология.	6	4	2
	Итого:	**72**	**36**	**36**
	4 семестр			
9.	Хоровая композиция в современной отечественной музыке 50-90-х гг. XX века. Новые синтезы в светской, духовной и оперно-хоровой музыке	10	4	6
10.	Хоровая театрализация – синтез искусств нового уровня	12	4	8
11.	Типы тематизма	8	2	6
12.	Русский фольклор в современной отечественной хоровой музыке (1981 - 2005)	16	8	8
13.	Хоры a cappella современных отечественных композиторов. Алгоритм анализа	18	8	10
14.	Жанр творческого портрета. Сравнительный метод анализа	7	2	5
	Итого:	72	28	44
	ВСЕГО:	**144**	**64**	**80**

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
3 семестр

Тема 1. Новая музыка 2-й пол. XX века. Новые композиционные техники. Критерии постмодернизма. Музыкальное письмо. Методология анализа

О музыкально новом и Новой музыке. Ars antique. Ars nova notandi. Новая музыка ("Nuove musiche ") в 1601 или в середине 18 в. Монодия начала 17 столетия. Два авангарда 20 века. 9 тезисов о Новой музыке К. Дальхауза (тексты «Что есть Новая музыка?», «Нужно ли объяснять Новую музыку?»). Стилевая перемена. Измененный вкус. Центр и периферия. Простое, народное, маньеризм. Понятие *prattica* в 17 и в 20 вв.; периферическая и господствующая традиция. Понятие *seconda prattica*. Несовпадение музыкально-исторических поворотов с социально-историческими. Имманентно музыкально-историческая логика.

Постсериальный модернизм и экспериментальный постмодернизм. Эстетические, онтологические и социологические проблемы *современного модернизма* на примере IRCAM'а (Дж. Борн). Ключевой вопрос (и онтологический и эстетический). Ключевые новшества, предпринимаемые в музыке IRCAM'а. Постсовременный плюрализм в американской серьезной композиции. Критерии постмодернизма в работах Ж.-Ф. Лиотара, Бодрийяра, Кона, Ильева (и др.). Представления К. Штокхаузена о положение современного серьезного искусства на Западе. Лекции Би-би-си британского композитора Александра Гойера (Goehr) (1988).

Композиторы Новой музыки: П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Д. Лигети, Я. Ксенакис, Л. Берио, Т. Мюрай, Ж. Гризе, Б. Мадерна, Х. Лахенман, Ч. Айвз, Э. Варез (и др.). Постмодерн: К. Пендерецкий, В. Лютославский, Д. Кейдж, Л. Даллапикола (и др.). Музыкальный авангард, неофольклоризм, неоклассицизм, неоимпрессионизм,

неоромантизм, полистилистика, межтекстовой бриколаж. Новые гармонические техники, новые типы композиции. Сонорика, сериализм, новомодальность, алеаторика. Многопараметровая, групповая, стохастическая, формульная, суперформульная, интуитивная композиции. Техника диссонантной диатоники (и др.).

Основные тенденции музыкального письма. Контрапункт, канон, фуга. Разрушение голоса. Слой ткани. Линейный слой. Римтмолиния. Тембролиния. Пуантилизм. Виды слоев ткани. Микрополифония (Лигети, Шнитке).

Методология анализа. Научная рефлексия о музыке. История, эстетика и философия музыки как *подвижная феноменология* современного музыкально-исторического и, шире, культурного сознания. «Анализ и ценностное суждение» (*C. Dahlhaus Analyse und Werturteil*. Mains. 1970). Основные компоненты анализа. Прекрасное или «аутентичное»? Высшая инстанция суждений о музыке. «Die Idee der absoluten Musik» (1978). Сущность ценности по Шелеру. Культурная теория Адорно. Постсовременная теория о мультисмысловой сущности музыки.

Хронология основных дат жизни и творчества П. Булеза. Хронология основных дат жизни и творчества Дж. Кейджа.

Разбор в классе: П. *Булез*. «Молоток без мастера». Дж. *Кейдж* Ария №2 для голоса и 7 электроник (Театр для голоса). Д. *Лигети*. «Новые приключения». Х. *Лахенман*: «Утешение 1» (1967, редакция 1990, 1993) для ударных и голосов на текст драматурга Эрнста Толлера. «Утешение 2» для 16-голосного смешанного хора (1965).

Тема 2. Современные классификации форм

Критерии систематики форм 2 половины XX века; типы драматургии. Двуединое основание классико-романтических форм. Критерии отечественной систематики музыкальных форм.

Малые формы XX века. Определение. Связь м. ф. с техникой, способом письма (=сочинение звуков).

Отечественная классификация. Примеры.

Классификация форм О. Мессиана (трактат «Техника моего музыкального языка»). Систематика форм К. Штокхаузена (начало 60-х годов). Сознательная ориентация на собственную музыку. (Text <…> Bd.1. Köln, 1963. S. 230-251. См. также в отеч. изд.: XX век. Зарубежная музыка: Очерки, документы. Вып. 1. М., 1995. С. 40-42). Новизна систематики. «Многомерность». Хронология основных дат жизни и творчества К. Штокхаузена.

Разбор в классе.

О. Мессиан: мессы, литургии.

К. Штокхаузен. «Невидимые хоры» из гепталогии «СВЕТ».

Тема 3. Социокультурная динамика и религия

. Зарождение нового основного принципа. Культура XIII—XIV столетий в Западной Европе, греческая культура V—IV веков до нашей эры, как *идеалистические.* Новая синтезирующая идея.

Доминирование нового принципа (начиная приблизительно с XVI века), а с ним и основанной на нем культуры.

Основной принцип средневековой культуры. Основной принцип идеалистической культуры. Основной принцип нашей современной чувственной культуры. Все эти типы: идеациональный, идеалистический и чувственный — в истории египетской, вавилонской, греко-римской, индуистской, китайской и других культур.

Кризис идей эпохи Просвещения, веры в рационализм. Работы Шри Ауробиндо, Рене Генона и др. Сочинение Рудольфа Отто (1869—1937) «Святое» (1917) – классическая

работа в области феноменологии религиозного опыта (подзаголовок «Иррациональное в идее божественного и его связь с рациональным»). Всемогущество, целенаправленность, благоволение, дух, разум и т.п.; превосходство божественного над любой формой и стадией религиозного опыта. Аспект, типизирующий религиозный опыт, сферу сакрального. Сущность Mysterium.

Развитие давних традиций европейского искусства — в канонических символах *религиозных идей.* О. Мессиан: «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», пьеса № 5 («Взгляд Сына на Сына») — идея триединства Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Современное звучание духовной музыки в XX в. Духовная музыка позднего О. Мессиана и И. Стравинского, К. Штокхаузена (и др.). Nova musica sacra в России.

"Духовная космическая музыка" Штокхаузена: в сочинениях с духовными текстами, но также и в других работах, таких как "Музыка Обертона", "Интуитивная Музыка", "Музыка Mantric", достигая ″Космической Музыки" в STIMMUNG, AUS SIEBEN TAGEN (Из семи дней), MANTRA (Молитва), STERNKLANG (Звук звезды), ATMEN GIBT DAS LEBEN (Дыхание дает жизнь), INORI, SIRIUS, LICHT (СВЕТ).

Прослушивание и **разбор** в классе: О. Мессиан: мессы, литургии И. Стравинский: Духовная хоровая музыка додекафонного периода. К. Штокхаузен: SIRIUS (вокальные фрагменты).

Тема 4. Авангард-I. Хоровая композиция 1-й пол. XX века. Обзор. Метод сравнительного анализа

Франция. Дебюсси (1862-1919) и Равель (1875-1937).

Дебюсси и Новая музыка. Всеобщие атрибуты эстетики импрессионизма и их структурное проявление. Импрессионизм в живописи. Основные темы. Влияние Вагнера и русской музыки на Дебюсси. Поэзия символистов (Ш. Бодлер, С. Малларме, П. Бурже). Образы природы, воды, света, воздуха, ароматов. Новаторство в области синтаксиса, формы; синтез модальности и тональности. Гармонические техники: сложная тоника, функциональная инверсия, полиладовость, полимодальность.

Три хора на стихи Шарля Орлеанского Дебюсси. Принцип атомизации и нанизывания мотивов, неквадратность, импровизационность, звукопись, колористика, чистые тембры. Связь с национальной традицией многоголосной французской песни XVI в. («Тамбурин»).

Традиции Рамо и Куперена, Бизе и Сен-Санса в музыке Равеля. Влияние Форе: сочетание импрессионистической образности и классической ясности форм. Вершина творчества – балет «Дафнис и Хлоя». Дягилев и Равель. Хоры из оперы «Дитя и волшебство» (1920-1925).

Цикл «Три песни» («Николетта», «Три чудо-птицы», «Тамбурин»). Соединении фольклорной традиции и французской. хоровой песни shanson 16 в. Особенности фактуры. Композиторская техника. Детализация и ее средства. Новизна тематизма. Ладовая переменность. Традиции циклов «в народном стиле».

Неоклассические тенденции. Ф. Пуленк (1899-1963), А. Онеггер (1892-1955)
П. Хиндемит (1895-1963).

Кантата Ф. Пуленка «Лик человеческий на стихи П. Элюара.

Оратория А. Онеггера «Жанна д’Арк на костре» Состав: два хора смешанный и детский,), чтец, солисты, симфонический оркестр без струнных с включением 3-х саксофонов, двух фор-но, электроакустического инструмента »волны Мартена».

Англия. Б. Бриттен (1913-1976). Черты неоклассицизма (влияние Перселла) и экспрессионизма. Создание английской камерной оперы: «Питер Граймс», «Альберт Херринг», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь». Хоровая музыка. Кантаты

(»Академическая кантата», «Кантата милосердия»). Антивоенная тема в хорах. «Военный реквием» (1962) на стихи из поэм У. Оуэна. Вокально-симфоническое произведение. 6 частей. Черты мистерии и театральности. «Те деум». »*Хоровой цикл* на стихи английских поэтов «Пять песен цветов» для смешанного хора а'капелла. Символистская эстетика. Традиция английского мадригала XVII в. (Уилби, Мюрли, Уилкса). Образы светлой пасторали.

Германия. А. Шёнберг (1874-1951). Взаимоотношение музыки и слова. Говорное пение. «Лунный Пьеро» и «Молоток без мастера» П. Булеза. Сравнительный анализ. «Уцелевший из Варшавы». Хор «Мир на земле» (1947) для чтеца, мужского хора и оркестра. Серийность. Особенности стиля.

Америка. Л. Бернстайн (1918-1990). Краткая биография. Влияние Копленда, Гершвина, Малера, Хиндемита, русской музыки (Стравинский, Шостакович). Оратория «Кадиш» (1960), «Чечерстерские псалмы» (1965), «Месса» (1971). «Чечерстерские псалмы» – сюита для хора и оркестра. Негритянский фольклор, строеврейские псалмы. Состав оркестра: 3 трубы, 3 тромбона, 2 арфы, ударные. Серийная техника. Контрапункт. Синтез европейской и американской культуры.

Польша. К. Шимановский (1882-1937). «Stabat mater». Материал (от польских народных песен до грегорианского хорала). Стилистический комплекс. «Четыре Рождественских мотета» (1952). «Gloria» (1959).

Разбор в классе: П. Хиндемит: Хоры. И. Стравинский: Четыре крестьянские песни для хора а'капелла. Дебюсси. Три хора на стихи Шарля Орлеанского. Б. Бриттен «Военный реквием». А. Шёнберг «Уцелевший из Варшавы». Алгоритм анализа. «Кармина Бурана» К. Орфа – сценическая кантата на средневековые баварские тексты. Оратория «Царь Эдип» Стравинского. Этический античный сюжет. Эпическая монументальность. «Симфония псалмов».

Просмотр видеофильма «Лунный Пьеро».

Тема 5. Новые виды полифонии в циклических инструментально-хоровых жанрах 2-й пол. XX в.

Универсальность контрапунктических приемов (Танеев). Канон со времен Веберна и до конца XX века: важнейший способ создания музыкальной ткани. П. Булез об историческом значении Шёнберга и о его возвращении — после совершенно свободной стилистической фазы, «цветущего периода», - к строгому контрапункту (имитациям, канонам).

Канонические опусы Веберна. Генеральная тенденция.

Духовная песня «Fahr hin, o Seel'» для сопрано и инструментального ансамбля (флейта, кларнет, труба, арфа и скрипка) (ор. 15 № 5, последняя часть в цикле «Пять духовных песен», 1917). Следующий пример — Вторая кантата Веберна, ор. 31, 6 часть (см. раздел 2.4.1.).

Додекафонная фуга. Свобода от барочной жесткости триединства параметров (высоты, линии и ритма). Финал III части Первой кантаты ор. 29 Веберна.

Новый контрапункт. Полифония на уровне (широко трактованного) музыкального материала. Полифония на формально-онтологическом уровне. Полифония составляющих звука. *Визуальная* полифония: микрополифония (интерсонорный контрапункт). Нетрадиционная трактовка не только инструментов, но и человеческого голоса (Лигети, Кейдж). Сатирическая пьеса Л. Ноно с пародийным названием «Диалектический контрапункт наобум» («Contrappunto dialettico alia mente», 1968). Полифония стилей.

Разбор в классе.

А. Веберн. Первая кантата, ор. 29, финал III части.

Д. Лигети. *Приключения* (*Aventures* 1962); *Новые приключения* (1965).

В. Лютославский (1913-1994). «Три стихотворения Анри Машо» для 20-голосного жора и оркестра (1963) Жанр: трехчастная симфония-кантата. Сложность хоровых партий. Эволюция стиля (сериализм, электроника, алеаторика, сонорика); от экспериментаторства к сближению с традицией.

К. Пендерецкий (р. 1933). «Stabat mater» (1962) для 3 смешанных хоров а'капелла. Текстовая основа – вариант старинной секвенции. Оратория «Dies Irae» (1967) памяти жертв второй мировой войны в 3-х частях. «Польский реквием (1980-1984). Сочетание архаики и сонорики.

Тема 6. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов XX в.

«Сократическая цивилизация», «возрождение» (ложное) трагедии в современной Европе. «Культура оперы», «Цивилизация оперы», «Рождение трагедии» Р. Вагнера. Насыщение, мелоцентризм. «Эссе о Вагнере» Адорно. Влияние / преодоление вагнерианства.

А. Шёнберг «Моисей и Аарон». Опера-оратория, «сакральная опера», «священный фрагмент». Канонические эпизоды из Библии и либретто. Три акта. Анализ Адорно: исторический, социологический, текстуальный и музыкальный. Ницше, Хайдеггер о конце искусства, рождении эстетики, конце религии, «великом содержании», «главном произведении». «Моисей» Фрейда и Микеланджело. Драматургия Вагнера: за и против.

Трагедия как произведение религиозное. Хор как носитель религии (общности). Произведение без субъекта. Культовая музыка вне веры. Личные обстоятельства обращения к библейской теме. Подспудная мистическая традиция при рациональном рассудке: Шёнберг, Малер, Краус, Кафка. «Лестница Иакова».

Тема 3-го акта. Мысль и язык. Трансцендентальный вопрос Моисея. Закон Моисея и музыка. Компромисс между монументальностью и современностью. Значение цезуры у Гёльдерлина. Говорное пение и мелос. Загадка перехода к речи.

А. Циммерман «Солдаты». Текст-манифест Циммермана «Будущее оперы». Особенности драматургии, роль хоров.

Полифония разных звуковых родов в опере. Гепталогия К. Штокхаузена «СВЕТ» («Пятница»): при поддержке сложнейшей техники контрапунктируют потоки электронных звуков, инструментально-трансформированных и натурально-инструментальных. По описанию автора, «20-канальная лазерная система распределена таким образом: 8 каналов отданы под электронную музыку, 12 передают звучание <...> сюрреальных инструментов, трансформированное с помощью вокодера. Есть еще один, третий слой, который образуется на сцене живыми исполнителями».

Просмотр (фрагментарный) и разбор в классе.

Тема 7. Хоры малых форм в творчестве зарубежных композиторов XX века.

Малая и крупная формы. Отличие и классификация.

Канон как малая форма. Обзор «канонической» музыки в новейшем искусстве XX века: *микротоновые каноны* (В. Лютоспавского, Х. Холлигера), *каноны в нетоновом материале* (ударные у Дж. Кейджа, Л. Даллапикколы; шумы у В. Тарнопольского) и другие ранее не применявшиеся виды (ритмические, тембровые каноны и т. п.); сонорные каноны с их особой изобретательностью и даже изощренностью структуры: сверхмногоголосные, нередко с несколькими (или даже многими) пропостами, с зеркальными перестановками элементов в таких их «многоэтажных» риспостах и т. п.

Классические образцы: знаменитый 48-голосный (затем 56-голосный канон) в «Атмосферах» Лигети, его же 20-голосные хоровые каноны в Реквиеме (Kyrie),

знаменитый 36-голосный канон в среднем разделе «Трена» Пендерецкого, в отечественной музыке — «сверх-сверхмногоголосный», многотемный, многоэтапный уникальный канон Шнитке в его Второй симфонии (II часть).

Древние традиции *игровых канонов* оживают в искусстве минимализма. Пьеса С. Райха «Piano phase».

Разбор в классе: Хоры Б. Бартока, З. Кодаи (Венгрия); Пендерецкий: 20-голосный хоровой канон в Реквиеме (Kyrie), 36-голосный канон в среднем разделе «Трена».

Хоры П. Хидемита. А. Веберна, Г. Эйслера, И. Киреску (Румыния), С. Мокраняца (Югославия), Л. Яначека (Чехия).

Тема 8. Трактовка человеческого голоса в вокально-инструментально-электронной музыке. Основная терминология

Краткий исторический экскурс электронной музыки. «Эскиз новой эстетики музыкального искусства» Ферруччо Бузони (1907). «Свободная музыка. Применение новой теории художественного творчества к музыке» Николая Ивановича Кульбина (1909). Программный Манифест музыкального футуризма «Искусство шумов» (1913) Луиджи Руссоло. Шумовые инструменты под названием *интонарумори.* Лев Сергеевич Термен и первый в мире электронный музыкальный инструмент, обладающий возможностью управления звуком с помощью движения рук в пространстве перед специальной антенной. 1919-1920 г. - Т*е*рменвокс.

В 20-е и 30-е годы идеи нового «освобожденного звука». Изобретение звукового кино в конце 20-х годов XX столетия и появление новых музыкальных технологий. 1929 г. И*дея техники рисованного звука* (Арсений Авраамов, конструктор Евгений Шолпо и режиссер-аниматор Михаил Цехановский).

30-е годы в СССР: несколько лабораторий, занимавшихся проблемами «искусственного звука». Появление техники *спектральных мутаций* (в середине 80-х).

Синтезатор АНС, одного из первых синтезаторов середины XX века (Янковский, Евгений Александрович Мурзин) (в конце 30-х годов). Первая модель: 1957 год. АНС, работа на спектральном уровне в шкале 72-ступенной темперации, рисование звука в реальном масштабе времени. В Германии: кинорежиссер «абстрактного кино» Вальтер Руттман, один из создателей «визуальной музыки» Оскар Фишингер.

Хронологическая таблица некоторых музыкальных инструментов (с конца XIX и до 40-х годов XX столетия), изобретение которых было направлено на развитие музыкальной технологии. Годы и изобретатели инструментов (СХЕМА). Интенсивные поиски новых источников звука.

Терминология и хронология. *Конкретная музыка* (Musique Concrete. *Электронная музыка* (Elektronische Musik). «Песнь отроков» (1956) Карлхайнца Штокхаузена.

Экспериментальная музыка и циклы концертов GRM. Влияние Кейджа. Электроакустическая музыка. Музыка для пленки (Tape Music). *Акусматическая музыка* (Musique Acous-matique). Интерактивная музыка как ответвление компьютерной алгоритмической композиции. Два направления в электроакустике — «живое» (Live electronic) и «неживое» (Tape Music) - терминологическая позиция в англоязычных странах (в первую очередь США).

Примеры электронной музыки (обзор).

Идея *многоканальной полифонии* Штокхаузена. Первое электронное сочинение «Песнь отроков».

Вклады и Бруно Мадерны и Лучано Берио. Их совместная работа с Ритратто ди Сайта. Студия de Fonologia (1955 г.). Человеческий голос как основание и конечная точка в электроакустической музыке. *Thema* (*памяти Джойса*) Берио: прослушивание и разбор.

Две работы Мадерны: *Смех* и *Инвенция с голосом*. Крайности техники коллажа и соединения.

Прослушивание и анализ.

4 семестр

Тема 9. Хоровая композиция в современной отечественной музыке 50-90-х гг. XX века.

Хоровая композиция. Два аспекта: композиторская и исполнительская деятельность. *Многоаспектные* методы анализа. Синтез хороведения и музыковедения.

Период конца XX – начала XXI века. Разножанровость, многонаправленность. Композиции А. Вустина, В. Мартынова, С. Трубачева, Н. Ведерникова, Н. Каретникова, В. Успенского, Д. Смирнова, В. Калистратова, Р. Леденева, Л. Карева, В. Тарнопольского, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, В. Суслина, А. Ларина, Ю. Фалика, Е. Подгайца, К. Волкова, Ю. Буцко, С. Слонимского, Г. Свиридова, Н. Сидельникова, В. Арзуманова, А. Волконского, Г. Канчели, Ю. Потеенко и др.

В отечественной литературе активная публикация работ, посвященных наиболее общим тенденциям развития хоровой музыки. Труды Г. Григорьевой, Л. Никитиной, Ю. Паисова, В. Ценовой и др. Коллективный авторский учебник «История современной отечественной музыки» (ред.-сост. Е. Долинская). Работа А. Тевосян «Современные проблемы хорового искусства (1965–1995)» о социокультурных условиях современного хорового искусства, определяющих новые формы его бытования и возможности развития. Работа И. Батюк «Современная хоровая музыка: теория и исполнение. Очерки» (1999). Книги Л. Живова «Теория хорового исполнительства» (1998), Е. Назайкинского «Логика музыкальной композиции» (1982): о наиболее общих аспектах инструментального и вокального вида искусства

Два основных вопроса. Предпосылки создания. Композиторы-хоровики, т. е, кто сам пел в хорах или ведет композиторско-дирижерскую (регентскую) деятельность. Причины, затрудняющие вхождение сочинения в широкую исполнительскую практику.

Хоровое исполнение как вид коллективного творчества. Его особенности. Компоненты хоровой композиции.

Круг основных тем и литературных источников в творчестве современных отечественных композиторов. Обращение к устным и письменным памятникам Древней Руси. Произведения на подлинные фольклорные тексты (сочинения В. Калистратова, В. Рябова, Ю. Буцко, В. Гаврилина и др.). Особая роль звучания древнего русского языка. Хоровых сочинений на иностранные тексты (латинские, французские, немецкие) и причины их использования. «Художественное эсперанто». Сочинения на родном языке: грузинском – «Страсти по Иоанну» М. Гагнидзе, украинском – Литургия В. Кикты.

Жанровая палитра творчества современных авторов: все ведущие хоровые и вокально-симфонические жанры как исконно русские (православной духовной музыки), так и католические (реквием, месса, Страсти, Stabat mater) Две тенденции. Обращение к классическим жанрам. Ж*анровые миксты* с двойными названиями (Р. Щедрин «Боярыня Морозова» (2006) – русская хоровая опера). Причины их возникновения.

Сочетание оперных, ораториальных и симфонических жанровых принципов. Творчество В. Мартынова.

Творчество о. Сергия Трубачева и протоиерея Николая Ведерникова. Музыкальная стилистика циклов Н. Каретникова (Восемь песнопений, Шесть песнопений).

Жанры католической хоровой музыки. *Реквием.* Две тенденции. Сочинения А. Караманова, А. Шнитке, В.Артемова, В.Мартынова, С.Слонимского. Реквиемы Б.Тищенко, Э.Денисова, В.Сильвестрова. Реквиемы Шнитке и Денисова как модель для иллюстрации широты диапазона в трактовке жанра.

Месса в творчестве многих современных композиторов (в частности, Ю. Шибанова, Д. Смирнова, Г. Дмитриева, Ю. Фалика, Е. Подгайца). Разнообразие исполнительского состава сочинений Новые жанры мессы-симфонии, мессы-оратории.

Мессы на канонический текст Е. Подгайца – Missa Veris и New York Mass. Стилистический комплекс.

Жанр страстей. К*омпилятивный метод*. «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной, «Русские страсти» А. Ларина (фрагменты четырех Евангелий сочетаются с церковнославянскими и народными текстами); оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова.

Полярные тенденции в хоровом письме. Универсальность музыкального стиля. Акценты: «Страсти по Иоанну» С. Губайдулиной, «Русские страсти» А. Ларина; оратория Э. Денисова «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа», кантата А. Шнитке «История доктора Иоганна Фауста», хоровая мистерия «Житие протопопа Аввакума» К. Волкова.

Современный этап развития композиторского творчества как *взаимодействие* всех музыкальных тенденций, накопленных за многовековую историю. Универсальность современного художественного сознания, не прикрепленного к какой-либо одной конфессии. Примеры *синтеза конфессий*, обращения к символам религии, веры.

Вопрос *интерпретации поэтического слова*. Перемещение акцента со смыслового значения слова на его *фонизм* в хоровых композициях (к концу XX века). Уровни соотношения музыкального и словесного рядов.

Тексты П. Булеза о взаимоотношении текста и музыки. «Поэзия – центр и отсутствие – музыки» (и др.). Поэтика свободного синтеза.

Приемы работы со словом в жанре фольклорной музыки. Экспрессия текста и композиторские средства передачи. Элемент «иллюстрации» слова, звукоизобразительность. Его функция. Примеры: сочинения В. Калистратова (оратория «Плач Земли», концерт «Преображение»), Ю. Буцко («Свадебные песни», триптих «Господин Великий Новгород», Шесть женских хоров).

Композиторские приемы воплощения текста в духовной музыке. Сочинения Н. Каретникова (Восемь песнопений, Шесть песнопений), В. Мартынова («Плач Иеремии»), А. Шнитке (Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци). Стилистический комплекс. (Ведерников, Н. Каретников).

Поэтическая основа в жанре *хоровой миниатюры*, кантаты и ее влияние на выбор состава исполнителей, форму композиции, технику письма. Трактовка текста. Сочинения Р. Щедрина («Казнь Пугачева», Две поэмы на слова А. Вознесенского), В. Суслина (Хоровой цикл на стихи Д. Хармса), Р. Леденева («Венок Свиридову», Три хора на слова И. Бунина), А. Ларина (кантата-палиндром «И жар, и миражи»), С. Губайдулиной («Посвящение Марине Цветаевой»).

Общая тенденция создания *хоровых циклов*. Выбор отдельных стихотворений и компоновка их.

Группировка хоровых циклов. Сочинения С. Губайдулиной и Э. Денисова. «Посвящение Марине Цветаевой» Губайдулиной.

Хоровой цикл «Приход весны» Э. Денисова на стихи Афанасия Фета. Мировосприятие Денисова и сонорное звучание музыки. Звук, цвет, свет как элементы природы, и как категории, через которые можно увидеть духовное, высшее, Бога.

Создание цикла на *стихи разных поэтов*. Выбор стихов, позволяющих глубже раскрыть идею хорового цикла, подчеркнуть доминирующее настроение или заострить контраст образов.

Примеры циклов, где содержание стихов разных поэтов объединено темами и настроением. Цикл «Венок Свиридову» Р. Леденева: параллелизм поэтических тем и настроений в сочинениях русских поэтов разных исторических эпох. Кантата-палиндром

«И жар, и миражи» А. Ларина. Идея финального послесловия. Эмоциональная доминанта главной образной сферы (к примеру, хоры цикла Д. Смирнова «Рождение крыла» объединены лирической жанровой основой избранных стихотворений). Контраст образов и настроений путем использования полярных приемов музыкального языка (темп, динамика, фактура, штрихи и т. д.). Четырехчастный цикл концерта «Элегии» Ю. Фалика. Лики элегии. Два двухчастных цикла в цикле. Традиция цикла в цикле.

Тема 10. Хоровая театрализация – синтез искусств нового уровня

Возникновение новых синтетических жанров. Искусство хоровой театрализации. Теория коммуникации. М. Бахтин: культурологическое направление коммуникативной теории. Идея диалогизма.

Неосинкретизм. Полижанровость. Эклектичная и органичная система взаимодействия видов искусств, элементов и жанров. Уровни функционирования театрализации.

Художественная коммуникация. Коммуникативная система. Начальное звено. Центральное звено. Цель коммуникативного процесса.

Проявления театрализации в музыкальном искусстве. Драматургия, Тембровая персонификация. Движения по сцене. Визуальный образ.

Психологическая «теория констелляций» или «закон интереса». Ее ошибки. Роль кинестетических ощущений в конституировании образа. Движение, «ретенции» и «протенции» (тер. Гуссерля). Отношение между протенцией и ретенцией. Определения чистого пространства (прямые, кривые линии, углы, петли и т. д.) как результат кинестетических впечатлений. «Проект движения», «намеченное» или «удержанное движение». Движение как аналог образного сознания. Четыре вида движения в функции замещения (СХЕМА).

Модернизация концерта. Хоровой театр А. Ларина, Б. Певзнера. Трактовка хора в творчестве Э. Денисова, А. Шнитке, И. Стравинского.

Роль слова в ментальном образе. Ментальный образ и внутренняя речь. Теория образа-знака. Слово-образ. Слово как артикуляция знания. Вербальная тенденция в образе. *Объект образа.* Элементы образного синтеза. Новый смысл, которым пронизано целое. Особый класс объектов сознания: класс воображаемых объектов (тер. Сартра). Образ как определенный тип сознания. *Воображение* в качестве одной из четырех или пяти основных психических функций.

Новая герменевтика Вико и искусство интерпретации. Эстетические режимы Рансьера.

Репертуар хоровых коллективов и хоровая театрализация.

Тема 11. Типы тематизма: полифонический, песенный, сонорный

Функции тематизма: общеэстетические, композиционные, выразительные; внетекстовые и внутритекстовые. Эволюция понятия (категория письма, категория формы, категория драматургии, категория тектоники и композиции); четыре типа развития мотива; ямбический мотив (Риман), хореический мотив; тематическое ядро (Бобровский); новая концепция тематизма в XX веке (Рети, Руффер, Дальхауз, Шеффер, Булез и др.).

Гомофонный (песенный) и полифонический тематизм; «полифония на службе у гомофонии» (Богатырев); «ложная полифония» (Булез). Способы тематического развития. Исторические типы тематизма. Диастематика и атематика. Новые конструктивные процессы; концентрация внимания не на природе голосов, а на степени их слияния. «Гетерофония гетерофоний», «полифония гетерофонии гетерофоний» в

(«Dérive 1» Булеза и мн. др.). Деструкция голоса. Ограниченная и неограниченная алеаторика. Типы сонорного тематизма.

Разбор в классе: Типы тематизма на примерах из хоровой литературы.

Раздел II. Традиционное и новое в хоровой музыке

Тема 12. Русский фольклор в современной отечественной хоровой музыке (1981 - 2005). Общая панорама

Композиторский фольклоризм второй половины XX века. Его вершина, движение "новой фольклорной волны". Произведения Г. Свиридова, Р. Щедрина, В. Гаврилина, В. Салманова, С. Слонимского, Ю. Буцко, В. Рубина, Н. Сидельникова и др. Снижения интереса к народному творчеству в различных видах отечественного искусства (кинематограф, литература).

I. *Тенденции* новой стадии развития фольклоризма. **1.** Использование редких пластов народного творчества. Непрекращающиеся экспедиционные изыскания ученых-этномузыкологов. **2.** Архаические обрядовые жанры, связанные с календарно-годовым циклом (А. Киселев), мифоэротической ритуальностью (В. Рубин), оккультной народной практикой (оратории В. Калистратова). **3.** Освоение различных пластов городского фольклора и музыки городского быта. Жанр *канта* (А. Ларин, В. Гевиксман, В. Калистратов, В. Беляев). Интерес к наследию *"российской песни"* и *старинного русского романса* (А. Николаев, В. Калистратов, В. Беляев). Разработка *фольклора российских цыган* (кантата "Дрома романэ" А. Ларина; опера для концертного зала "Очарованный странник" Р. Щедрина, 2002).

4. Претворение в профессиональной музыке наследия *русской смеховой культуры.* Проникновение в профессиональное искусство жанра *частушки.* Различные оттенки народного смеха: шуточно-бытовые песни (обработки А. Ларина, В. Калистратова, А. Флярковского, А. Володина), пародийные балаганные представления (В. Кобекин, коллективная опера "Царь Демьян", 2001), социально-сатирические традиции скоморохов (оратория "Скоморохи" В. Гаврилина; скоморошья потеха "Былина про Василису Микулишну" В. Кикты, 1974); древнейший синкретический ритуальный смех ("Встань, батюшка, встань" В. Рубина).

5. *Детский игровой* фольклор. Выраженный интерес к скороговоркам, считалкам, прибауткам, загадкам В. Гаврилин, С. Слонимский, А. Ларин, Е. Подгайц, А. Кулыгин, В. Беляев, В. Пьянков.

6. Культурный пласт, образовавшийся в результате соприкосновения фольклорной (устной) и христианской (книжной) традиций. Традиция русской дореволюционной музыки (М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, А. Кастальский, С. Рахманинов). Ее активизация на рубеже 60 - 70-х годов XX века. Отмена запрета на религию в конце 80-х годов и последующий расцвет в хоровом искусстве направления Nova musica sacra.

7. Русские *духовные стихи.* Напевы и слова духовных стихов составляют основу хоровых произведений В. Калистратова (2002), Г. Белова А. Ларина (1993-1994), К. Волкова (1996), В. Рубина (1999 - 2000; 2004).

8. Рождественские и святочные *колядки* и *щедровки*, пасхальные *волочебные песни,* фольклоризованные варианты церковных песнопений.

II. *Другая тенденция* в русле "новой фольклорной волны". Влияние фольклористической науки. Проблема *синкретизма* народного искусства. Особенности фольклорной исполнительской манеры. Иные варианты тембрового синтеза.

Практика фольклорных ансамблей *репродуцирующего* направления. «Паралитургическая» композиция. Ряд сочинений современных авторов предназначенных для фольклорного ансамбля Дм. Покровского. Проникновение иных национально

окрашенных певческих манер в хоровую литературу помимо народной манеры *"концертно-сценического стиля"*.

Композиторский фольклоризм опусов 1960-70-х годов. В 1980 - 90-е годы стремление к синтезу (Р. Щедрин, Л. Десятников, В. Рябов).

Процессы ассимиляции фольклоризма как открытая и динамичная система. Идея *духовного возрождения. Моностиль* и приемы обращения к фольклору.

Обработки: А. Флярковский, В. Агафонников, А. Ларин, В. Калистратов, В. Кикта, В. Пьянков, Г. Белов, Д.В. Смирнов; в том числе представители среднего и молодого поколения (С. Екимов, В. Усачева, С. Голубков).

С*вободный подход.* Методы *переинтонирования* фольклора. Преобладание *комплексного подхода* к освоению народно-песенного искусства в современной музыке.

Распад в 80-е годы XX века композиторского фольклоризма как самостоятельного музыкального течения с выраженной стилевой самобытностью. Импульсы к дальнейшему развитию в новых формах. Современники "новой фольклорной волны" 60-х годов. Интерес к фольклору у более молодых авторов.

Разбор в классе: В**.** Гаврилин. «Перезвоны**».** Смешанность жанрового признака: симфония-действо. Состав. Циклическая форма. Предыстория действа. Интонационный материал. Влияние Стравинского и Свиридова. Хоровая фуга «Страшенная баба»; хоровой речитатив. Хоровые композиции Калистратова, Кикты.

Тема 13. Хоры a cappella современных отечественных композиторов. Алгоритм анализа

Традиции Авангарда-I. Многообразие техник и тенденций.

Хоры Р. Щедрина и В. Мартынова. Общая характеристика.

Разбор в классе. Хор «Тиха украинская ночь» на стихи. А.С. Пушкина. «Тбилисские базары» на стихи А. Вознесенского из цикла «Четыре хора на стихи А. Вознесенского».

Алгоритм анализа. Р. Щедрин. Хор «Тиха украинская ночь» из раннего цикла «Два хора на стихи А. С. Пушкина».

Тип драматургии. Стилистический комплекс. Состояние тональности. Тип композиции. Песенный тематизм. Трактовка метрических периодов. Определение типа такта добавочной функции (ТДФ). Значение техники функциональной инверсии. Принцип репризности. Контекст и традиция.

Другой пример. «Апокалипсис» для двух хоров a cappella (1991) В. Мартынова. Особенности материала, четырнадцатиголосный бесконечный канон. Числовая символика. Влияние религиозно-числовой символики. Феномен числового опосредования (традиция Баха, Мессиана).

Хоры В. Ходоша: «Русской ржи от меня поклон», «Два дерева» – своеобразный «хоровой монолог-размышление», наполненный тончайшими градациями одного сосредоточенно-скорбного состояния.

Хоры С. Слонимского, А. Радвиловича, А. Шнитке, Э. Денисова, А. Волконского, Ю. Фалика, А. Флярковского, В. Калистратова, Рубина (и др., см. Приложение 2.5.3).

Тема 14. Жанр творческого портрета. Сравнительный метод анализа

Виталий Ходош. Сотрудничество композитора с интересными хоровыми коллективами и блистательными хормейстерами: Юрий Васильев, Владислав Соколов, Валерий Русанов. Поэты: А. Пушкин, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, Н. Некрасов, Л. Мей, В. Брюсов, А. Блок, Б. Пастернак, М. Цветаева, С. Есенин.

Хоровой цикл «Времена года» на слова В. Брюсова. Поэт-символист. Игра подтекстов, поэтической многозначности. Идея цикла. Два образных течения.

Центральная сквозная антитеза. Лирическая пейзажность. Роль русских духовных песнопений, жанр заупокойного песнопения.

Философская кантата для смешанного хора «По прочтении ”Архиерея” А. Чехова». Тексты православных песнопений («Благослови, душе моя, Господа», «Тебе поем», «Слава Отцу и Сыну», «Ангеле Божий», «Воскресение Твое», «Святый Боже»), русской поэтической классики, стихи А. Пушкина и Б. Пастернака.

Стилистический комплекс. Двуединство возвышенного и земного, дольнего и горнего. Драматическая кульминация цикла. Внутренний символический смысл кантаты.

Последние сочинения, созданные уже в 2000-годы – «*Страсти по Анне*» на стихи «Реквиема» Ахматовой с использованием текстов православных песнопений («Lacrimosa», «Вечерняя музыка»), повествующие о всех скорбящих. Поэма для чтеца, хора и струнного оркестра. Страсти во времена Шютца и до Баха. Многоярусность драматургии. Три драматургических плана. Формулы западно-европейской барочной музыки (Concerto grosso).

Хоровые произведения. Хоры на тексты английских народных песен в переводе С. Маршака, вошедшие в репертуар многих детских коллективов, и вокальные сочинения – песни на стихи Агнии Барто, *вокальные циклы*: «Чудо-чудеса» на стихи Н. Костарева, «Вредные советы» на слова Г. Остера. Легкость и свобода, с какой Ходош раскрывает себя в сфере детской музыки.

Отмечая в 1995 году свое 50-летие, композитор составил юбилейный концерт исключительно из хоровых произведений.

1.1. Темы практических занятий

Темы 1-3. ***Новая музыка XX века***

- Новые композиционные техники.
- Новые концепции форм.
- Новые типы письма и виды полифонии.
- Критерии постмодерна.
- О новой духовности: работы П. Сорокина, Р. Генона, Шри Ауродиндо.

Темы 4-5. ***Новые виды полифонии в циклических инструментально-хоровых произведениях 2-й пол. XX*** **в.**

- Обзор циклической хоровой композиции (на выбор): многообразие отношений, дифференциация и интеграция, принципы формы. Алгоритм анализа.
- О взаимоотношении текста и музыки. «Тексты П. Булеза «Поэзия – центр и отсутствие – музыки». «О Лунном Пьеро и Молотке без мастера» (и др.). Просмотр фильма «Один день, одна ночь» по «Лунному Пьеро» Шенберга. Дискуссия.

Темы 6-7. ***Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов XX в.***

- Музыкально-эстетический манифест А. Циммермана «Будущее оперы»: проблемное поле.
- А. Шёнберг «Моисей и Аарон»: Просмотр и дискуссия (опера-оратория, «священный фрагмент» ….).
- Стравинский «Царь Эдип»: традиционное и новое.
- Хоры в операх Прокофьева и Шостаковича.
- Хоры в операх Берга и Дебюсси.

Тема 8. ***Трактовка человеческого голоса в вокально-инструментально-электронной музыке. Основная терминология.***

- Прослушивание инструментально-электронных композиций. Ввиду отсутствия некоторых партитур студентам предлагается заполнить анкету, направляющую их внимание на процесс осознания некоторых новых типов звучности и чувствования.

Темы 9-10. ***Хоровая композиция в современной отечественной музыке 50-90-х гг. XX века. Nova musica sacra. Хоровая театрализация – синтез искусств нового уровня.***

- Краткий обзор хоровой композиции (того или иного композитора): особенности письма, тип тематизма, техника композиции, форма, трактовка голосов (см. раздел 2.4.3.).

Мессы Ю. Шибанова, Д. Смирнова, Г. Дмитриева, Ю. Фалика, Е. Подгайца.
Реквиемы А. Шнитке, Э. Денисова, С. Слонимского, Ю. Башинкаса.
«*Страсти* по Иоанну» С. Губайдулиной, «Русские страсти» А. Ларина, оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» Э. Денисова.
Хоровые циклы. «Восемь песнопений», «Шесть песнопений» Н. Каретникова, «Элегии» Ю. Фалика, «Приход весны» Э. Денисова, «Свадебные песни» Ю. Буцко.
Хоровая миниатюра. «Казнь Пугачева», Две поэмы на слова А. Вознесенского Р. Щедрина, хоровой цикл на стихи Д. Хармса В. Суслина, «Венок Свиридову», Три хора на слова И. Бунина Р. Леденева, кантата-палиндром «И жар, и миражи» А. Ларина, «Посвящение Марине Цветаевой» С. Губайдулиной». Трактовка текста, влияние кантаты на выбор состава исполнителей, форму композиции, технику письма.

Темы 11-12. ***Типы тематизма. Русский фольклор в современной отечественной хоровой музыке***

- Краткий обзор цикла/хоровой миниатюры того или иного композитора: особенности письма, тип тематизма, техника композиции, форма, трактовка голосов (также см. раздел 2.4.3.)

В**.** Гаврилин. «Перезвоны»**.** Хоровая фуга «Страшенная баба».
Кантаты: "Тульские песни" В. Кикты (1980), "Воронежские песни" В. Беляева (1985), "Песни Красноярского края" В. Агафонникова (1990), "Песни земли Белгородской" В. Калистратова (2004), концерт "Времена года" А. Киселева.
Сцена из народной жизни "Встань, батюшка, встань" В. Рубина, оратории "Преображение", "Плач Земли» В. Калистратова, "Венок Алябьеву" А. Николаева.
Опера для концертного зала "Очарованный странник" Р. Щедрина.
Три хора из музыки к драме А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович" Г. Свиридова (1969 – 1972), "Былина о Борисе и Глебе" Ю. Буцко (1972), "Сказание про бабу Катерину и сына ее Георгия" В. Рубина.
Nova musica sacra в России. *Духовные стихи*. "Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы" В. Григоренко (1991), "Плач Земли" В. Калистратова, вокально-хоровые фрески "Скорбящие радости Богородицы" Д. В. Смирнова.
Обработки А. Ларина, В. Калистратова, А. Флярковского, А. Володина. В. Агафонникова, В. Калистратова, В. Кикты, В. Пьянка, Г. Белова, Д.В. Смирнова, С. Екимова, В. Усачева, С. Голубкова.

Тема 14. ***Хоры a cappella современных отечественных композиторов***

- Анализ конкретного хора того или иного композитора (выбранного в строго индивидуальном порядке; в том числе из раздела 2.4.3.). Письменный алгоритм анализа и его применение в работе с хором.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Литература

Основная:

1. Бородин, Б. Б. Уральская композиторская организация: история и современность: (монографический справочник) / Б. Б. Бородин. – Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2012. – 400 с. : ил.
2. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну / М. Высоцкая, Г. Григорьева ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – М. : МГК, 2011. – 440 с.
3. Елисеева-Шмидт, Э. С. Энциклопедия хорового искусства / Э. С. Елисеева-Шмидт ; [предисл. проф. В. Г. Соколова]. – Москва: Добросвет : КДУ, 2011. – 502 с.
4. История зарубежной музыки. XX век : хрестоматия / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, кафедра истории зарубежной музыки ; [ред. колл. : Н. А. Гаврилова и др. ; отв. ред. И. А. Кряжева]. – Москва: Московская консерватория, 2010. – 260 с. : нот. – Приложение к одноим. учебному пособию.
5. История отечественной музыки второй половины XX века / отв. ред. Т. Н. Левая. – СПб. : Композитор, 2010. – 556 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com / (ЭБС «Лань»)
6. Леонтьева, О. Т. Книга о Карле Орфе / О. Т. Леонтьева; Союз композиторов России. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Композитор, 2010. – 512 с.
7. Манулкина, О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века / О. Б. Манулкина. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. – 784 с.
8. Музыка в системе культуры: научный вестник Уральской консерватории. Вып. 6 : Творчество Родиона Щедрина в контексте времени : сборник материалов Междунар. науч. конф., посв. 80-летию со дня рождения композитора / УГК им. М. П. Мусоргского; ред.-сост.: А. Г. Коробова (отв. ред.), М. В. Городилова, Л. А. Серебрякова. – Екатеринбург:
9. Рыжинский, А. С. Хоровое творчество Арнольда Шенберга / А. С. Рыжинский. – Москва: Спутник+, 2010. – 227 с.
10. Серебрякова, Л. А. Музыка уральских композиторов: учебное пособие для педагогов и студ. вузов по спец. 070111 "Музыковедение" / Л. А. Серебрякова ; Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. – Екатеринбург: УГК, 2011. – 336 с.

Дополнительная:

1. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980.
2. Григорьева Г.В. Русская хоровая музыка 1970-80-х годов. М.: Музыка, 1991.– 79 с.
3. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. – М., 1985.
4. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. – М., 1991.
5. Теория современной композиции: учеб. пособие / Ю. Холопов, Л. Кириллина, В. Ценова (и др.) – М.: Музыка, 2005.– 624 с.
6. Свиридов Г. В. Патетическая оратория : для баса, смешан. хора и симф. орк. [Ноты] : перелож. для пения с фп. автора / сл. В. Маяковского ; англ. текст Г. Маршалла, 1969. - 74 с.
7. Свиридов Г. В. Сочинения для хора [Ноты] : в 2 т. : без сопровожд. и в сопровожд. инструм. анс. Т. 1 / сл. С. Есенина, А. Блока и др., 1989. - 214 с.
8. Свиридов Г. В. Сочинения для хора [Ноты] : в 2 т. : без сопровожд. и в сопровожд. инструм. анс. Т. 2 / сл. А. Пушкина, А. Блока и др., 1990. - 255 с.
9. Сидельников Н. Н. Романсеро о любви и смерти [Ноты] : цикл лирических поэм : для смешанного хора с эпизодическим участием фортепиано, гитары, электробасгитары и ударных инструментов / сл. Федерико Гарсиа Лорки, 2008, 1988. - 128 с.

10. Сидельников Н. Сокровенные разговоры.: кантат.- М. Музыка, 1981. – 48 с.
11. Слонимский С. М. Хоры [Ноты] : без сопровожд. и в инструм. сопровожд. /Л.: Сов. композитор, 1982. - 104 с.
12. Тормис В. Избранные хоры: для смеш., жен. и муж. хоров.- Л.: Сов. композитор, 1986.- 138 с.
13. Фалик Ю. Литургические песнопения: Для смешанного хора [Ноты] / Ю. Фалик, 1997. - 79 с.
14. Хиндемит П. Шесть песен на тексты оригинальных французских поэм Р. Рильке: для смешанного хора без сопровождения [Ноты] / лирик Р. Рильке, 1969. - 28 с. (Введено оглавление).
15. Шостакович Д. Д. Десять поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия [Ноты] : три хора из цикла / сл. А. Гмырева; А. Коца; Е. Тарасова (Введено оглавление) // Хрестоматия русской хоровой литературы 1-ой половины XX века. - М., 2003. - С. 83-100.
16. Щедрин Р. К. Запечатленный ангел [Ноты] :хоровая музыка по Н. С. Лескову : для смешанного хора a cappella со свирелью : партитура и клавир / Р. Щедрин, 1989. - 72 с.

Ноты

1. Берг. «Воццек». М.: Музыка, 1977. – 311 с.
2. Бриттен Б. Военный реквием. – Л.: Музыка, 1971. - 231 с.
3. Буцко Ю.М. Вечерок [Ноты] : лирическая кантата в 3 частях для сопрано и женского хора в сопровождении фп. / Ю. Буцко
4. Буцко Ю. Свадебные песни : кантата _ М. : Сов. композитор, 1971. – 84 с.
5. Гаврилин В. А. Собрание сочинений [Ноты] : в 20 т. Т. I : Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. : хоровая симфония : действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных, 2002. - 148 с.
6. Калистратов В. Стенька Разин: оратория для хора, ударных, солиста и чтеца ; Золотые ворота : оратория для хора без сопровожд..- м. : Сов. композитор,1986.- 80 с.
7. Пуленк Ф. Хоры [Ноты] : для смешан. голосов без сопровожд. / сл. Г. Аполлинера, П. Элюара. - 36 с.
8. Салманов В. Двенадцать : оратория - поэма [Ноты] : для смешан. хора и симф. орк. : перелож. для фп. / сл. А. Блока ; перелож. Е. Сироткина, 1958. - 117 с. (Введено оглавление).
9. Салманов В. Избранные хоры [Ноты] : без сопровожд. / сл. С. Есенина, Ф. Тютчева и др., 1976. - 80 с.
10. Свиридов Г. В. Кантаты [Ноты] : для солистов, хора и симф. орк. : перелож. для пения с фп. автора / на сл. С. Есенина, Б. Пастернака, Н. Некрасова, 1976. - 98 с.

1.2. 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. магнитофон для прослушивания аудиокассет,

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

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Ввиду неразработанности методов анализа хорового произведения предложим два (максимально кратких) анализа с различным *алгоритмом* анализа.

А. Антон Веберн. *Вторая кантата*, ор. 31, 6 часть.

Письмо и техника композиции. Четырехголосный инверсионный канон с точным сохранением звуковысотности и ритма, но с изменением линейного рисунка (искривление отражаемых линий). Свертывание линий канона в одномоментные вертикальные комплексы — прием, выделенный Пьером Булезом в его анализах веберновских кантат: «Стравинский / Веберн Сближения и дизъюнкция» (см. об этом в книге Петрусева, 2002. Пер. с анг. Н. Петрусевой).

Контекст. Термины: реальные (существующие в предшествующей традиции; воспринимаемые) и виртуальные структуры (изобретенные, мыслимые композитором) — термин инспирирован из философских концепций Анри Бергсона и Жиля Делёза.

Целесообразно для реферата выбирать темы по данной дисциплине (мировоззрение и хоровое творчество композиторов, анализы конкретных сочинений, сочетание синхронного и диахронного типов анализа, комплексный метод анализа).

Выбор темы реферата желательно сочетать с практикой, т.е. с теми произведениями и композиторами, которые освоены по специальности хорового дирижирования (или пересекаются с ней); также с местом и условиями работы (храм, хоровой коллектив и т. д.).

1.2. Методические указания для магистрантов

1. На экзамен допускается магистрант, сдавший определенный объем практических и семинарских заданий (в том числе – письменный и устный анализ конкретных произведений).
2. На экзамен выносятся следующие оценки: за практические задания (обоих семестров) и оценки по каждому вопросу билета. Таким образом, учитывается вся работа магистранта за период обучения по данной дисциплине.
3. Объем билета включает два разноплановых вопроса и анализ конкретного произведения (тип письма, техника композиции, форма)
4. Для анализа необходимы навыки *чтения с листа*.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Задания для самостоятельной работы магистрантов

- Конспекты учебной и дополнительной литературы (к семинарам).
- Письменный анализ хорового сочинения малой формы с целью приобретения и закрепления аналитических навыков, умения оформлять свои (и чужые) мысли.
- Поиск материалов по курсу в Интернете, обзор этих материалов на семинаре/ конференции.
- Подготовка и выступление на студенческих (региональных, всероссийских, международных) конференциях с докладами. Основные направления: вопросы интерпретации, трактовка жанров, алгоритм анализа конкретного произведения, творческий портрет (обзор хорового творчества того или иного композитора), региональная тематика.

1.2. Примерная тематика рефератов и методические рекомендации по их выполнению

- Полифонические и гомофонные формы в хорах Хиндемита.
- Полифонические формы в хоровой музыке И. Стравинского.
- Роль хоров в операх Д. Шостаковича.
- Хоровое творчество Ф. Пуленка.
- Новые типы тематизма в музыке 2-й пол. XX века.
- Хоровое творчество В. Тормиса.
- Р. Щедрин. Хоры разных лет без сопровождения (М., 1982): эволюция творчества, композиционные методы.
- В. Тормис. Эстонские календарные песни для женского, мужского и смешанного хоров без сопровождения (1983): особенности новой фольклорной волны.
- Новая литература о современной хоровой музыке: проблемное поле.
- Обзор нотных изданий (см. раздел 2.4.3)

Методические рекомендации к рефератам/тезисам

- знание контекста;
- комментарий по возможности всех имен и терминов, встречающихся по тексту;
- оформление тезисов согласно требованиям той или иной конференции
- оформление списка использованной литературы согласно требованиям (см. Приложение 2.5.1) .

Объем работы/тезисов/реферата определяется в строго индивидуальном порядке.

1.3. Требования к экзамену

1. На экзамен выносятся следующие требования: знание практических заданий (обоих семестров) и ответы по каждому вопросу билета. Таким образом, учитывается вся работа обучающегося за период обучения по данной дисциплине.

2. Объем билета включает два разноплановых вопроса и анализ конкретного произведения (тип письма, техника композиции, форма)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Новые техники композиции XX века.
2. Хоры композиторов 2-й пол. XX века. Примеры. (Разбор конкретного сочинения – на выбор).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Хоровые жанры XX века. Классификация.
2. Новая музыка, музыкальный авангард, постмодернизм. Основные различия. Критерии постмодернизма

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Новые виды полифонии XX века. Музыкальное письмо.
2. Композиторский фольклоризм второй половины XX века. Тенденции новой стадии развития хорового фольклоризма.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Жанры духовной хоровой музыки
2. Электронная музыка. Основные термины. Трактовка человеческого голоса. «Четыре критерия электронной музыки» К. Штокхаузена.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Хоровые жанры светской музыки
2. Алгоритм анализа современного хорового произведения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Хоровая композиция в современной отечественной музыке. Примеры.
2. П. Булез. «Поэзия – центр и отсутствие – Музыка». Взаимоотношение слова и музыки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Полифонический, гомофонный, сонорный типы тематизма.
2. Искусство интерпретации. Методы исследования. Комплексный подход к анализу хорового произведения.

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

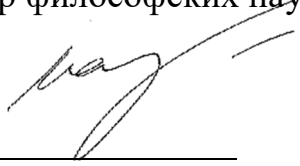
Рабочая программа по дисциплине «Эстетика и теория искусства» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Фортепиано»; «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.

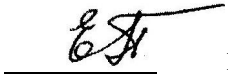
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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 XX 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, ониерархичность, 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:

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;
знание и анализ первоисточников;
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.

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

9. Эстетика как наука, ее связь с философией и искусствознанием.
10. 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.

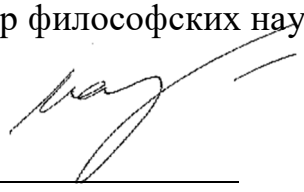
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

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

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов): аудиторные групповые занятия – 36 часов, самостоятельная работа магистранта – 72 часа.

Период изучения – 3 семестр. Экзамен – 3 семестр.

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.

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:
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 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.

11. 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

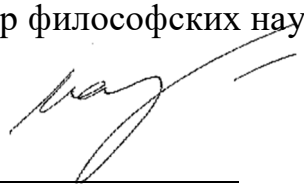
Программа по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (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.

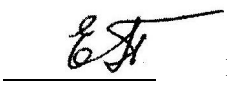
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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

    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

24. *Белобрагин В. В.* Социальная психология музыкальной сферы. М., 2017 // http://e.lanbook.com/book/95118.
25. *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

1. Задачи курса "Психолого-педагогические проблемы в сфере музыкальной культуры".
2. Предмет педагогики высшего образования.
3. Предмет психологии высшего образования.
4. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.).
5. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России в XVIII – XIX вв.
6. Система высшего образования в советский период.
7. Особенности развития высшего образования в России и СССР между Первой и Второй мировыми войнами.
8. Восстановление системы высшего образования, его качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны.
9. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской высшей школы.
10. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации.
11. Психологическая структура деятельности и "деятельностная" трактовка психики.
12. Деятельность и познавательные процессы. Познание как деятельность.
13. Функциональная структура познавательных процессов и понятие "образ мира".
14. Обучение как деятельность.
15. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий.
16. Этапы формирования умственных действий и понятий.
17. Типы ориентировочной основы действия или типы обучения.
18. Возможности и ограничения использования метода планомерного формирования умственных действий и понятий в высшей школе.
19. Развитие творческого мышления магистрантов в процессе обучения.
20. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект.
21. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности.
22. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания.
23. Личность как психологическая категория. Личность, индивид, индивидуальность.
24. Личность и деятельность.
25. Строение личности. Потребности и мотивы.
26. Эмоциональная сфера личности.
27. Воля. Темперамент и характер.
28. Способности личности. Теории соотношения способностей.
29. Развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы развития личности.
30. Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в высшей школе.
31. Цели и содержание обучения.

32. Организационные формы обучения в вузе.
33. Классификация методов обучения и воспитания.
34. Активные методы обучения.
35. Технические средства и компьютерные системы обучения.
36. Образовательные стандарты, рабочие программы и учебные планы.
37. Технические средства управления обучением.
38. Вспомогательные компьютерные учебные средства. Интернет в обучении.
39. Психодиагностика как раздел дифференциальной психологии.
40. Психодиагностика как психологическое тестирование.
41. Использование психодиагностики для решения проблем высшей школы.
42. Корреляционный подход как основа психодиагностических измерений.
43. Классификация психодиагностических методов.
44. Типы психологических показателей.
45. Тесты интеллекта. Тесты способностей.
46. Тесты достижений.
47. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в высшей школе.
48. Личностные тесты.
49. Проективные техники.
50. Анкета. Сущность метода анкетирования.
51. Психофизиологические методы.
52. Психодиагностика в контексте обследования групп магистрантов и преподавателей в высшей школе.
53. Влияние условий тестирования на выполнение тестов способностей, интеллектуальных и личностных тестов.
54. Компьютеризация психодиагностических методик.
55. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза.
56. Структура педагогических способностей.
57. 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 фортепиано

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

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

ПРОГРАММА
по дисциплине
«Фортепиано»

Направление подготовки 53.04.04 Дирижирование
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Екатеринбург 2019

Составители:
Газелериди Наталья Петровна, профессор,
Земерова Лариса Николаевна, профессор

Программа по дисциплине «Фортепиано» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», – магистратура.

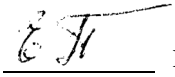
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры фортепиано.

Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.

Зав. кафедрой Газелериди Н.П.,
профессор

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Газелериди Н.П., Земерова Л.Н., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
2. Требования к уровню освоения дисциплины
1. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля
    1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
    1.2 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 по курсам и семестрам

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.

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 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, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины являются:

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

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2. Способность 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.

Обязательные профессиональные компетенции:

ПКО-3. Способность планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Знать: - методику анализа партитур;

- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;

Уметь: - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;

- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
- самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

Владеть: - методикой работы с профессиональными и учебными исполнительским коллективом;

- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией;

3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 108 часов: аудиторные индивидуальные занятия – 53 часов, самостоятельная работа магистра – 55 часов.

Время изучения: 1-3 семестры, зачет – 2, 3 семестр.

3.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п/п	Наименование темы, направления работы	Всего часов	Работа в классе	Самост. работа
1	Совершенствование музыкально-исполнительских умений и навыков	54	27	28
2	Расширение исполнительского репертуара, включающего произведения разных жанров, форм, стилей	27	13	14
3	Различные формы музицирования	27	13	13
ИТОГО:		**108**	**53**	**55**

3.3 Содержание курса

1. Развитие музыкально-исполнительских умений и навыков в курсе фортепиано предполагает работу над развитием образного мышления, совершенствование навыков звукоизвлечения, работу над различными видами фортепианной техники. Оно включает работу как над упражнениями, так и этюдами на разные виды фортепианной техники, инструктивными и художественными

2. Овладение исполнительским репертуаром, включающим произведения разных жанров, форм, стилей – неотъемлемая часть курса фортепиано. В курсе принят историко-стилистический принцип прохождения репертуара: от музыки эпохи Возрождения и Барокко до современной музыки XX-XXI века. При этом программа делится на два раздела: фортепианный, где изучаются произведения различных форм и жанров, и профилирующий, включающий
ансамблевые инструментальные и вокальные произведения, фортепианные
аккомпанементы.

3. Овладение профилирующим разделом программы курса требует применения различных форм музицирования. Наряду с исполнением сольных произведений, студенты обучаются искусству игры в ансамблях различного состава; приобретают навыки аккомпанирования, готовясь к профессиональной педагогической деятельности. Программы, подготовленные в классе фортепиано, могут быть использованы в музыкально-просветительской деятельности студентов. Выступления в открытых концертах на различных площадках города и области, «шефские» концерты в лечебных и социальных учреждениях имеют большое воспитательное значение и являются сильным стимулом для учебных занятий.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Литература

1. Бах, И.С. Хорошо темперированный клавир. Уртекст. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74683 — Загл. с экрана.
2. Бах, И.С. Six petites suites. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 55 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67713 — Загл. с экрана.
3. Бетховен, Л. Сонаты для фортепиано. Уртекст. В 2-х т. Том 1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 344 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71783 — Загл. с экрана.
4. Гайдн, Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2087 — Загл. с экрана.
5. Гендель, Г.Ф. 8 Suites pour piano par G. F. Handel. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 2015. — 61 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67639 — Загл. с экрана.
6. Моцарт, В.А. Сонаты для фортепиано. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 328 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70082 — Загл. с экрана.
7. Клементи, М. Gradus ad Parnassum. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67925 — Загл. с экрана

5.2 Материально- техническое обеспечение

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально – техническое обеспечение: по два инструмента в каждом классе (рояли или пианино), компьютерное оснащение для прослушивания аудио (видео) материалов. Рекомендуется также пользоваться ресурсами Интернета.

Некоторые сайты – нотные библиотеки и аудио/видео материалы:

- http://operascores.ucoz.com/?lOlplR
- 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

Формы работы

Основной формой работы в классе фортепиано является индивидуальное занятие. В процессе индивидуального урока у студента формируются исполнительские навыки, приемы фортепианной игры, осваивается инструктивный и художественный материал, воспитываются чувство стиля, музыкальный вкус. Необходимо периодически использовать такую форму работы как коллективный урок. Темами коллективного урока могут быть проблемы интерпретации музыки разных стилей, принципы работы над звуком, фортепианной техникой. Коллективные уроки можно использовать для обыгрывания концертных программ перед выступлениями.

Этапы работы над произведением

Начальным этапом работы над произведением является знакомство с нотным текстом, знакомство с творчеством композитора, стилем эпохи, с жанром. Следующим этапом работы является освоение музыкального материала произведения, работа над исполнительскими средствами, необходимыми для воплощения музыкального замысла: работа над звуком, техническими трудностями, по разделам. На заключительном этапе работы производится соединение, «сборка» музыкальных фрагментов, подготовка к целостному исполнению сочинения, знакомство с исполнительскими традициями путем прослушивания записей произведения. Незадолго до концертного исполнения необходимо «обыграть» программу перед слушательской аудиторией.

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 студентов должна подкрепляться знаниями, полученными во время аудиторных занятий.

Формами практической самостоятельной работы студента являются ежедневные занятия на инструменте, изучение рекомендованной литературы по исполняемому произведению, *прослушивание аудио- и видеоматериалов.*

7. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

7.1 *Программные требования по курсам и семестрам*

Фортепианный раздел

I курс

В каждом семестре изучается:

1. Полифоническое произведение;
3. Произведение крупной формы;
4. Произведение малой формы.
5.

Профилирующий раздел

I курс, 1 семестр

1. Развернутая сцена из опер композиторов XVIII–XIX вв.;
2. Хоровая фуга композиторов XVIII-XIX вв.

I курс, 2 семестр

1. Развернутая сцена из опер композиторов XX–XXI вв.;
2. Хоровая фуга композиторов XX–XXI вв.

Примерный репертуарный список

Фортепианный раздел	*Профилирующий раздел*
I курс, 1 семестр	**I курс, 1 семестр**
И.С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», I–II тома, (по выбору)	И.С. Бах. Мессы. Оратории. Кантаты. Хоровые фуги по выбору
В.А. Моцарт. Сонаты по выбору (полностью)	Й. Гайдн. Мессы. Оратории. Хоровые фуги по выбору
Й. Гайдн. Сонаты по выбору (полностью)	В.А. Моцарт. Мессы. Реквием. Хоровые фуги по выбору
Л. ван Бетховен. Сонаты по выбору (полностью)	Л. ван Бетховен. Мессы. Хоровые фуги по выбору
Л. ван Бетховен. Багатели (по выбору)	Ф. Шуберт. Мессы. Хоровые фуги по выбору
Ф. Шопен. Ноктюрны. Полонезы	И. Брамс. Немецкий реквием. Хоровые фуги по выбору
К. Дебюсси. Эстампы. Прелюдии. (по выбору)	Д. Верди. Реквием. Хоровые фуги по выбору. Сцены из опер (по выбору)

С. Прокофьев. Мимолетности, ор.22 (по выбору)

Д. Пуччини. Сцены из опер (по выбору)

I курс, 2 семестр

М. Равель. Концерт. Сонатина

С. Прокофьев. Сонаты (по выбору)

Д. Шостакович. Сонаты

Г. Галынин. Сонаты (по выбору)

I курс, 2 семестр

С. Прокофьев. Сцены из опер (по выбору)

Ф. Пуленк. Мессы. Реквием. Хоровые фуги по выбору

Д. Шостакович. «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда». Сцены из опер (по выбору)

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

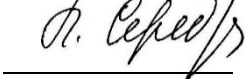
Составитель:
Серебрякова Любовь Алексеевна,
профессор, кандидат искусствоведения

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 гептalогии «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 гептalогии «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:

1. глубоко изучить содержание предмета;

2. выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
3. в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний использовать помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
4. 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 хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Хоровой класс»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, заслуженный артист РФ

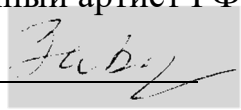
Рабочая программа дисциплины «Хоровой класс» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 учебного плана.

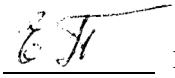
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 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

1.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

III. Содержание курса

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.1. Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

1.1. Методические рекомендации преподавателям

VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1.1. Общие требования к зачетам.

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи изучения 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

Необходимость прохождения данной дисциплины обусловлена тем, что среди комплекса профессиональных дисциплин «Хоровой класс» является одним из основных предметов, наряду с дирижированием и чтением хоровых партитур.

В соответствии с этим **цель** предмета – наиболее полное приобщение магистрантов к хоровому искусству и совершенствование их воспитания как квалифицированных музыкантов.

Основные **задачи** предмета:

1. Расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний магистрантов путём практического освоения в процессе пения в хоре хоровых произведений различных эпох, стилей и жанров.
2. Совершенствование у магистрантов вокальных навыков в условиях хоровой работы.
3. Совершенствование у магистрантов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре.
4. Проведение дирижёрской практики магистрантов по управлению хором.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;

– способами управления командной работой в решении поставленных задач;

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
***Уметь**:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
***Владеть**:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.
ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами.
***Знать**:* - методику анализа партитур;
- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
***Уметь**:* - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;
- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией;

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Всего часов на дисциплину – 288 (8 з.е.); из них аудиторных часов – 266 в форме практических занятий, самостоятельная работа – 22 часа.

Период изучения – 1-4 семестры. Зачет (дифференцированный) – 1-4 семестр.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид учебной работы	№ семестра	Количество часов
Аудиторные занятия:	1–4	266
Самостоятельная работа	1–4	22
Всего часов	1–4	288

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Хоровой класс способствует воспитанию дирижёра хора в условиях непосредственной практической работы на всех её стадиях. В процессе хоровых занятий и разучивания хоровых произведений обучающиеся приобретают методические и практические навыки работы с хором, а также знакомятся с организационной стороной работы хорового коллектива.

Занятия в хоровом классе способствуют совершенствованию музыкальных и дирижерских способностей: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуются ансамблевые навыки.

При работе хорового класса магистранты приобретают:

- вокальные навыки (певческое дыхание при правильном звукообразовании в условиях различных динамических и темповых ситуаций, выработка свободной и однотипной манеры звукообразования при любой динамике, темпе и любых теситурных условий);
- хоровые навыки (умение петь в ансамбле, учитывая тембр, динамику, строй, метроритм, агогику, звуковедение, дикцию, умение петь «по руке» дирижёра).

Начиная с I курса магистранты проходят дирижёрскую практику с хором факультета:

- I курс – подготовка несложного, небольшого по объёму хорового произведения, преимущественно без сопровождения.
- II курс – подготовка хорового произведения средней степени трудности без сопровождения или с сопровождением, а также подготовка выпускной квалификационной работы.

Одной из важнейших форм работы хорового класса являются концертные выступления хора, так как они стимулируют художественно-исполнительские качества хорового коллектива и дают возможность магистранту-хормейстеру наиболее полно проявить себя как в роли певца-ансамблиста, так и в роли дирижёра. В конце каждого семестра магистранты сдают зачёт по хоровому классу, при этом учитывается его работа в хоровом классе, а также знание наизусть хоровых партий исполняемого репертуара.

Примерный репертуарный список произведений для изучения в хоровом классе
I курс

1. Агафонников. Посеяли лён за рекою
2. Василенко. Свадебная
3. Гречанинов. Лягушка и вол. Нас веселит ручей
4. Дворжак. О природе, хоровой цикл
5. Ипполитов-Иванов. Благослови душе моя Господа
6. Калинников. Лес
7. Кюи. Две розы. Ризой бледно-голубою. Сокрытая красота
8. Проснак. Море. Прелюдия
9. Салманов. Три хора на стихи С. Есенина

10. Свиридов. Три хора из музыки к трагедии А.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович»
11. Танеев. Вечер. Посмотри, какая мгла
12. Чайковский. Не кукушечка во сыром бору. Ночевала тучка. Соловушко
13. Чесноков. На одре болезни. Совет превечный. Да исправится молитва моя
14. Щедрин. Четыре хора на стихи А.Твардовского

II курс

Хоры без сопровождения

1. Аренский. Анчар
2. Бойко. Ковыль. Вечером синим
3. Бриттен. Пять песен о цветах
4. Василенко. Дафино вино
5. Гастольди. Волны ладью качают
6. Лассо. Матона
7. Маренцио. Мадригалы
8. Мачавариани. Долури
9. Монтеверди. Мадригалы.
10. Парцхаладзе. Маки Крцаниси
11. Пуленк. Грусть. Белый снег. Ты терпелива. Страшна мне ночь
12. Равель. Николетта. Рондо
13. Свиридов. Пушкинский венок, концерт для хора
14. Танеев. Альпы. На могиле. Восход солнца
15. Щедрин. Четыре хора на стихи А.Вознесенского

Хоры с сопровождением

1. Арутюнян «Кантата о Родине», отдельные номера
2. Бах. Магнификат
3. Бетховен. Kyrie из мессы До мажор
4. Брамс. Немецкий реквием, №№ 1, 2, 4, 7
5. Буцко. Свадебные песни, кантата
6. Гайдн. Нельсон-месса
7. Гендель. Иуда Маккавей, оратория
8. Давиденко. Улица волнуется
9. Керубини. Реквием, отдельные номера
10. Моцарт. Мессы До мажор, Ре мажор. Орф. «Катулли Кармина»,
11. Форе. Реквием
12. Чайковский. Москва, кантата

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93025 — Загл. с экрана.
3. 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. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. Е. Огороднов. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
5. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69354 — Загл. с экрана.
6. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)

Дополнительная литература

1. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для вузов. М., 2003.
2. Стулова, Г. П. Теория и практика вокальной работы в хоре: учеб. пособие. М., 1983.

В качестве учебного репертуара рекомендуется использовать сборники и произведения

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
2. Вишнякова, Т.П. Каноны для хора. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова, Э.К. Мнацаканян. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 136 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71774 — Загл. с экрана.
3. Куликов Б. И. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 7: Сложно-несимметричные и переменные размеры в сочинениях композиторов XX века: для хора без сопровожд. М., 2004.
4. Мусоргский М. П. Сочинения М. Мусоргского в свободной обработке для смеш. хора a cappella Я. Дубравина. СПб., 2006.
5. Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
6. Смирнов Д. Приявший мир: Концерт для чтеца и смешанного хора без сопровождения на стихи А. Блока. СПб., 1997.
7. Страницы хоровой классики. Вып. 1: произведения для хора без сопровожд. и в сопровожд. фп. М., 1994.
8. Страницы хоровой классики. Вып. 2: произведения для хора без сопровождения / Сост. А. Д. Кожевников. М., 2004.
9. Фалик Ю. Т. 1: Концерты: для хора без сопровождения. СПб., 2007.
10. Фалик Ю. Т. 2: Духовная музыка: для хора без сопровождения. - СПб., 2007.
11. Фертельмейстер Э. До свидания, юность!: хоры без сопровожд. и в сопровожд. ф-п. М., 2003.
12. Щедрин Р. К. Запечатленный ангел: хоровая музыка по Н. С. Лескову: для смешанного хора a cappella со свирелью: партитура и клавир. М., 1989.
13. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.
14. Р. Шуман Оратория «Рай и Пери» (отдельные номера)

1.2. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимо использовать:

- специализированный класс;
- стулья;
- музыкальные инструменты: 2 рояля;
- хоровые станки;
- дирижерский пульт;

– метроном;

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Занятия в хоровом классе направлены на развитие музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a capella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуется чувство ансамбля и умение петь в ансамбле. Кроме того, при пении в хоре у студентов-дирижёров развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать хоровые партии исполняемого произведения (необходимо чтобы все поющие студенты пользовались хоровыми партитурами).

Усвоив на занятиях в хоровом и дирижёрском классах необходимые навыки вокально-хоровой работы и техники дирижирования, магистрант приступает к практике управления хором.

Начиная с I курса, магистранты проходят дирижёрскую (хормейстерсткую) практику с хором (Работа с хором). Магистранты II курса проходят практику с полным составом хора.

Для магистрантов-дирижёров, проходящих в хоровом классе практику по управлению хором, необходимо дифференцировать задачи по курсам следующим образом:

I курс – подготовка хорового произведения средней трудности;

II курс – подготовка выпускной программы.

Выпускная концертная программа должна включать произведение крупной формы для смешанного хора с сопровождением фортепиано или других инструментов и произведение для хора a cappella. Общая продолжительность звучания – около 35–40 минут. Произведения должны отличаться по стилю, содержанию и музыкально-выразительным средствам.

Для обеспечения правильной и успешной организации практики магистрантов на хоровом классе по управлению хором необходимо выбрать репертуар в соответствии с задачами курса и возможностями хорового коллектива, учитывая также предварительную готовность магистранта к работе с хором.

Постоянное наблюдение за работой магистранта с хором и руководство ею осуществляется руководителем хорового класса совместно с преподавателем специального класса дирижирования.

Одной из важнейших форм работы хорового класса являются концертные выступления хора, способствующие развитию художественно-исполнительских качеств хорового коллектива и позволяющие магистранту наиболее полно проявить себя в качестве дирижёра-исполнителя.

Концертные выступления желательно организовать как в стенах учебного заведения, так и в концертных залах города.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Общие требования к зачетам

Подготовка и сдача наизусть магистрантами хоровых партий исполняемого репертуара (по индивидуальному графику).

В соответствии с учебным планом в конце 2 – 4 семестров магистрант сдаёт зачёт по хоровому классу. При этом учитывается его работа в течение семестра, знание им наизусть хоровых партий исполняемого репертуара, а также участие в концертно-исполнительской деятельности.

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ профессор Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Камерный хор»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Крашенинников Вячеслав Геннадьевич,
старший преподаватель

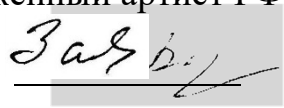
Рабочая программа дисциплины «Камерный хор» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 учебного плана.

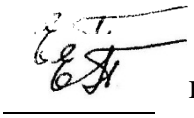
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Крашенинников В.Г., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение. Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи курса.
1.2. Требования к уровню освоения содержания курса.
1.3. Объем дисциплины, формы промежуточного и текущего контроля
II. Тематический план
III. Содержание дисциплины
1.1. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, требования к зачетам).
IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.1. Литература
1.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
V. Методические рекомендации
1.1. Методические рекомендации преподавателям.
1.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов-магистрантов.
VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
1.1. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (требования к зачетам)

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи курса

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.

Дисциплина «Камерный хор» входит в блок «Дисциплины по выбору» и является альтернативной дисциплине «Хоровой класс». В настоящее время во многих ВУЗах существует не один хоровой коллектив и, как правило, второй из коллективов «Камерный хор», поэтому студент-магистрант может выбирать в каком виде проходить данную дисциплину.

Необходимость прохождения данной дисциплины обусловлена тем, что среди комплекса профессиональных дисциплин «Камерный хор», как и «Хоровой класс» является одним из основных предметов, наряду с дирижированием и чтением и анализом партитур.

В соответствии с этим **цель** предмета – наиболее полное приобщение магистрантов к хоровому искусству и совершенствование их воспитания как квалифицированных музыкантов.

Основополагающие **задачи** дисциплины:

- расширение музыкального кругозора и художественное воспитание магистрантов путем практического ознакомления с лучшими образцами вокально-хоровых произведений различных эпох, стилей и жанров;
- углубление как общемузыкальных, так и специальных знаний в области камерного хорового исполнительства в процессе певческой практики;
- развитие сугубо музыкальных и общехудожественных способностей;
- выявление и совершенствование артистического потенциала будущих магистров;
- выработка и развитие вокально-хоровых умений и навыков в ряду прочих профессиональных качеств, главным из которых для данной дисциплины является навык ансамблевого музицирования;
- ознакомление студентов-магистрантов с методическими основами работы с камерным хором на практике;
- воспитание у студента-магистранта навыка планирования репетиционного времени;
- постижение принципов формирования учебно-педагогического и исполнительского репертуара;
- знакомство с организационной стороной работы камерного хора.

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;
– способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь*:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Владеть*:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами**.**

Знать*:* - методику анализа партитур;
- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Уметь*:* - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая

творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;
- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией;

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Всего часов на дисциплину – 288 (8 з.е.), из них аудиторных часов – 266 в форме практических занятий, самостоятельная работа – 22 часа.

Период изучения – 1-4 семестры. Зачет (дифференцированный) – 1-4 семестр.

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия камерного хора проводятся в виде практических мелкогрупповых занятий под руководством педагога. На занятиях разучиваются предназначенные для исполнения камерным хором партитуры различных эпох, стилей и жанров (как a'cappella, так и с сопровождением) с их последующим концертным исполнением.

Репертуар для хора формируется преподавателем исходя из качественно-количественного состава голосов (подробнее об этом в п.7), «технических» возможностей коллектива и темпов его творческого роста.

На занятиях студенты получают и совершенствуют знания, умения и навыки в соответствии с п. 2 данной программы.

За один семестр хор должен разучить не менее 8-12 партитур в зависимости от их объема и сложности.

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
3. Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93025 — Загл. с экрана.

4. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. Е. Огороднов. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
5. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91266 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа: От древности до XXI века: Учебное пособие для ВУЗов. – М., 2003.
2. Пигров К. К. Руководство хором. – М., 1964.
3. Стулова Г. П. Теория и практика вокальной работы в хоре: учеб. пособие. – М., 1983.

Ноты

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
2. Вишнякова, Т.П. Каноны для хора. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова, Э.К. Мнацаканян. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 136 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71774 — Загл. с экрана.
3. Радвилович, А. Ю. Секвенция памяти Лучано Берио : для женского хора, ударных и струнного оркестра / А. Ю. Радвилович. – Партитура. – СПб. : Композитор, 2008. – 16 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
4. Слонимский, С. М. Реквием для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра / С. М. Слонимский. – Клавир. – СПб. : Композитор, 2008. – 56 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
5. Смирнов Д. Приявший мир: Концерт для чтеца и смешанного хора без сопровождения на стихи А. Блока. – СПб.: Композитор, 1997. – 32 с.
6. Фалик Ю. Т. 1: Концерты: для хора без сопровождения. - СПб.: Композитор, 2007. – 152 с. (Хоровая музыка; Т. 1).
7. Фалик Ю. Т. 2: Духовная музыка: для хора без сопровождения. - СПб.: Композитор, 2007. – 112 с. (Хоровая музыка; Т. 2).
8. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения. Нижний Новгород, 1999. – 62 с.
9. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. – М.: Музыка, 2005. – 111 с.

Духовная музыка

1. Бортнянский Д. С. Херувимские песни: для смеш. хора без сопровожд. / ред. П. И. Чайковский. – М.: Музыка, 2005, 1999. – 47 с.
2. Гречанинов А. Демественная литургия: Для хора, солистов в сопровождении фортепиано. - СПб.: Композитор, 2000. – 84 с.
3. Духовная музыка современных композиторов России: Для хора без сопровождения. – СПб.: Композитор, 1999. – 71 с.
4. Чайковский П. И. Литургия Святого Иоанна Златоуста: в перелож. для детского (жен.) хора / перелож. Г. Ковалев. – Краснодар,: Эоловы струны, 1999. – 48 с

1.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- специализированный класс, оборудованный хоровыми станками или их аналогами для возможности ступенчатой рассадки певцов хора;
- стулья в достаточном количестве;
- дирижерский пульт;
- музыкальные инструменты: 2 рояля;
- концертные папки в достаточном количестве;
- аудио-CD-MP3 центр с функциями записи и прослушивания;

В соответствии с «Примерной основной образовательной программой» по предмету «камерный хор» («вокальный ансамбль») необходимо планировать работу концертмейстеров из расчета не менее 70 процентов количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Методические рекомендации преподавателям.

Занятия камерного хора направлены на развитие и совершенствование музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального слуха, в частности гармонического (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, вырабатывается умение петь в ансамбле, не теряя при этом индивидуальные особенности собственного голоса студента-магистранта. При пении в камерном хоре у студентов развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать не только свою, но и все в совокупности хоровые партии исполняемого произведения, осознавая роль своей партии в общем звучании. Поэтому крайне необходимо, чтобы все поющие пользовались хоровыми партитурами, не только слыша, но и видя, *что* происходит в других голосах хоровой партитуры.

В вопросе выбора репертуара следует учитывать реальные возможности хора (количество и качество голосов, их тесситурные, технические, тембровые возможности, укомплектованность хоровых партий и т.п.), осознавать позитивные и негативные моменты будущего исполнения, т.е. принесет ли пользу коллективу обращение к выбираемой музыке. Также стоит обращать самое пристальное внимание на высокую художественную ценность репертуара и не включать в работу произведения, не обладающие таковой.

В связи с малым количественным составом Камерного хора следует с осторожностью брать в работу партитуры с обильным использованием приема “divisi” в партиях, что может привести к известной нестабильности звучания и снижению качества исполнения. Не следует также злоупотреблять сочинениями в сопровождении рояля, так как именно в музыке a’cappella наиболее полноценно и быстро развивается музыкальный слух певца хора, используя весь свой потенциал.

Можно включать в репертуар сочинения для однородных или неполных хоровых составов, например, с одним мужским голосом, если для этого есть необходимые предпосылки в составе хора. Отдельных студентов можно задействовать и в качестве солистов, стимулируя тем самым их творческий рост.

Одной из важнейших форм деятельности Камерного хора являются концертные выступления, так как они стимулируют художественно-исполнительские качества хорового коллектива и дают возможность будущему магистру наиболее полно проявить себя в роли как певца-ансамблиста, так и хорового дирижера. Концертные выступления желательно организовывать как в стенах учебного заведения, так и на других концертных площадках.

Во время занятий хора иногда целесообразно прослушивать с аудио-носителя эталонные исполнения тех или иных разучиваемых произведений как с целью показа высокой исполнительской «планки», так и для возможности услышать музыку со стороны с последующим кратким анализом студентами прослушанной записи, что развивает их творческий потенциал, воображение и аналитические способности. Также полезно после подобного прослушивания записать свое исполнение и сравнить с услышанным ранее, чтобы понять объем и направление предстоящей работы.

Преподаватель осуществляет систематический контроль за самостоятельными занятиями магистрантов, проверяя знание хоровых партий каждым из певцов (желательно наизусть). Партии исполняются либо индивидуально, либо небольшими ансамблями, так чтобы преподаватель отчетливо мог слышать каждого из певцов и дать точные указания в отношении неточностей исполнения при наличии таковых.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов-магистрантов.

При самостоятельном разучивании хоровых партий магистрант должен пользоваться хоровой партитурой, чтобы осознавать роль своего голоса в партитуре и мыслить его не как изолированный элемент, а как часть целостного звучания хоровой партитуры.

В ходе домашних занятий особое внимание необходимо уделять становлению и развитию собственных вокальных навыков (качество звукообразования, владение певческим дыханием, работа над дикцией с ее вокально-хоровыми особенностями).

При пропевании партии необходимо следить за точностью интонирования, соблюдения ритмического рисунка, цезур, моментов взятия дыхания, согласованных с дирижером, и т.д. В случае если исполняемый голос паузирует, следует точно отсчитывать паузы, мысленно пропевая другой голос и (или) тактируя незвучащие доли, так чтобы вступление после паузы было точным, своевременным и уверенным.

При необходимости можно пользоваться поддержкой фортепиано, но лишь временно, для выявления интонационных погрешностей в пении либо для гармонической поддержки. Полезно исполнять хоровую партитуру одновременно с собственным пением, исключив при этом из общего звучания пропеваемую партию.

Особое внимание следует обращать на соблюдение исполнительских штрихов и нюансов, исходя из понимания стиля и жанра исполняемого произведения, на чистоту интонирования и строя как внутри, так и между хоровыми партиями, на ансамблевую культуру, отчетливую дикцию, зрелость и осмысленность в использовании исполнительских средств.

Постоянно нужно помнить о возможных изменениях исполнительской трактовки дирижером разучиваемого произведения и быть готовым гибко реагировать на те или иные действия дирижера, что, однако, не исключает творческой инициативы и заинтересованности в наилучшем результате самого́ поющего.

Для более глубокого понимания основ хорового звучания необходимо самостоятельно изучать литературу, касающуюся теории хорового исполнительства и излагающую методы работы с хором выдающихся хоровых деятелей прошлого и настоящего с последующим применением на практике этих методов.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

6.1. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (требования к зачетам)

Текущий контроль осуществляется в виде сдачи студентами хоровых партий исполняемого репертуара, исходя из особенностей которого руководитель хора выбирает тот или иной тип проверки знания хоровых партий: исполнение партий наизусть или по нотам, исполнение партий каждым певцом в отдельности или сдача партий ансамблями (квартетами, трио, дуэтами и т.п., но так, чтобы педагог мог отчетливо слышать каждого поющего и дать ему в дальнейшем точные рекомендации по исправлению тех или иных недостатков исполнения).

Независимо от формы сдачи хоровых партий (наизусть или по нотам) студенты-магистранты должны продемонстрировать уверенное исполнение своей партии как индивидуально, так и в ансамбле с другими певцами. Однако, партии сдаются преимущественно наизусть и *на начальном* этапе работы над произведением по заранее спланированному графику.

Промежуточный контроль проводится в конце 2 учебного семестра и протекает в форме концертного выступления камерного хора, где оценивается качество работы каждого студента-магистранта, знание им наизусть хоровых партий исполняемого репертуара, а также участие в концертно-исполнительской деятельности в течение семестра.

Итоговый контроль (зачет) по дисциплине «Камерный хор» выполняется в 4 семестре. При этом учитывается успеваемость магистранта за весь период обучения в рамках данного курса (знание наизусть и качество исполнения хоровых партий, посещаемость и участие в концертно-исполнительской деятельности). На зачете может исполняться репертуар за весь период освоения дисциплины.

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Изучение хорового репертуара»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, заслуженный артист РФ

Рабочая программа дисциплины «Изучение хорового репертуара» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к публикации на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 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

1.1. Примерный репертуарный список произведений для изучения в период работы студентов в хоровом классе

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.1. Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

1.1. Методические рекомендации преподавателям

VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1.1. Общие требования к зачетам.

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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

Дисциплина «Изучение хоровых партий» является своеобразным дополнением к дисциплине «Хоровой класс».

Необходимость прохождения данной дисциплины обусловлена тем, что среди комплекса профессиональных дисциплин «Хоровой класс» («Камерный хор») является одним из основных предметов, наряду с дирижированием и чтением и анализом партитур, однако количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины недостаточно для выработки навыков, необходимых будущему магистру в его практической и педагогической работе.

В соответствии с этим **цель** предмета – наиболее полное приобщение студентов-магистрантов к хоровому искусству путем более глубокого практического изучения хоровой музыки разных стилей и жанров на репетициях хорового коллектива (как раздельных, так и сводных).

Основные **задачи** предмета:

5. Расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний студентов-магистрантов путём практического освоения в процессе изучения хоровых произведений различных эпох, стилей и жанров.
6. Совершенствование вокальных навыков и умений преодолевать хоровые трудности в условиях работы по партиям на раздельных репетициях.
7. Совершенствование специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре.
8. Воспитание навыков индивидуальной вокальной работы с певцами хора и проведения раздельных репетиций.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;

– способами управления командной работой в решении поставленных задач;

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь: - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Владеть: - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами.

Знать: - методику анализа партитур;
- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Уметь: - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;
- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией;

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Всего часов на дисциплину – 144; из них аудиторных часов – 120 в форме практических занятий, самостоятельная работа – 24 часа.

Период изучения – 1-4 семестры. Зачет – 3, 4 семестр.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид учебной работы	№ семестра	Количество часов
Аудиторные занятия:	1–4	120
Практические	1–4	120
Самостоятельная работа	1–4	24
Всего часов	1–4	144

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Дисциплина «Изучение хорового репертуара» наряду с дисциплиной «Хоровой класс» («Камерный хор») способствует воспитанию дирижёра хора в условиях непосредственной практической работы на всех её стадиях. В процессе хоровых занятий и разучивания хоровых произведений обучающиеся приобретают методические и практические навыки работы над хоровыми сочинениями различных стилей и жанров как с отдельными певцами, так и с хоровыми партиями, а также знакомятся с организационной стороной работы хорового коллектива.

Занятия по данной дисциплине способствуют развитию музыкальных способностей обучающихся: расширяется профессиональный кругозор при изучении стилевых особенностей хорового репертуара, повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении acappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуются ансамблевые навыки.

На занятиях студенты-магистранты приобретают:

- вокальные навыки (певческое дыхание при правильном звукообразовании в условиях различных динамических и темповых ситуаций, выработка свободной и однотипной манеры звукообразования при любой динамике, темпе и любых теситурных условий);
- вокально-хоровые навыки (умение петь как в ансамбле, так и соло, учитывая тембр, динамику, строй, метро-ритм, агогику, звуковедение, дикцию, умение выразительно передать голосом особенности стиля и жанра хоровых произведений, изучаемых в классе).
- В 3 и 4 семестрах прохождения данной дисциплины студенты-магистранты сдают зачет, включающий в себя исполнение (соло) хоровых партий изучаемых произведений.

1.1.Примерный репертуарный список произведений для изучения

15. Агафонников. Посеяли лён за рекою
16. Василенко. Свадебная
17. Глинка. Венецианская ночь
18. Гречанинов. Лягушка и вол. Нас веселит ручей
19. Дворжак. О природе, хоровой цикл
20. Ипполитов-Иванов. Благослови душе моя Господа
21. Мендельсон. Лес. Предчувствие весны. Грёзы. Осенняя песня
22. Танеев. Вечер. Серенада. Венеция ночью. Посмотри, какая мгла
23. Чесноков. На одре болезни. Совет превечный. Да исправится молитва моя
24. Шуман. В лесу. Доброй ночи. Ночная тишина

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91838 — Загл. с экрана.
3. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
4. Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93025 — Загл. с экрана.
5. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. Е. Огороднов. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Дополнительная литература

3. Стулова, Г. П. Теория и практика вокальной работы в хоре: учеб. пособие. М., 1983.

В качестве учебного репертуара рекомендуется использовать сборники и произведения

- Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.

2. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного хоров / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
3. Мусоргский М. Песни и пляски смерти: для солистов, хора, двух фп. и ударных / Транскр. А. Ларина. М., 2006.
4. Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
5. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения. Нижний Новгород, 1999.
6. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для проведения занятий необходимо использовать:

- специализированный класс;
- стулья;
- рояль;
- камертон;
- дирижерский пульт;
- метроном.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Занятия в хоровом классе направлены на развитие профессионального кругозора обучающихся, а также на совершенствование музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении acappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуется чувство ансамбля и умение петь в ансамбле. Кроме того, при пении в хоре у студентов-магистрантов развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать хоровые партии исполняемого произведения (необходимо чтобы все поющие пользовались хоровыми партитурами).

Дипломная концертная программа должна включать произведение крупной формы для смешанного хора с сопровождением фортепиано или других инструментов и произведение для хора acappella. Общая продолжительность звучания – около 25–30 минут. Произведения должны отличаться по стилю, содержанию и музыкально-выразительным средствам.

Для обеспечения правильной и успешной организации проведения данной дисциплины на хоровом классе необходимо выбрать репертуар в соответствии с задачами курса и возможностями хорового коллектива.

Постоянное наблюдение за работой студента-магистранта в хоровом коллективе осуществляется руководителем хорового класса совместно с преподавателем специального класса дирижирования.

VI.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Общие требования к зачету

Подготовка и сдача наизусть студентами-магистрантами хоровых партий исполняемого репертуара (по индивидуальному графику). В соответствии с учебным планом в 3 и 4 семестрах студенты сдают зачет. При этом учитывается степень вокальной подготовленности студента, его работа в течение всего периода обучения, знание им наизусть хоровых партий исполняемого репертуара.

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Изучение хоровых партий»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, заслуженный артист РФ

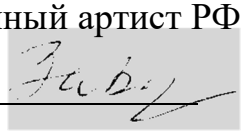
Рабочая программа дисциплины «Изучение хоровых партий» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 учебного плана.

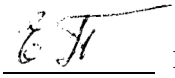
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

 проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 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

1.1.Примерный репертуарный список произведений для изучения в период работы студентов в хоровом классе

IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.1. Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение

V. Методические рекомендации

1.1. Методические рекомендации преподавателям

VI. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1.1. Общие требования к зачетам.

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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

Дисциплина «Изучение хоровых партий» является своеобразным дополнением к дисциплине «Хоровой класс».

Необходимость прохождения данной дисциплины обусловлена тем, что среди комплекса профессиональных дисциплин «Хоровой класс» является одним из основных предметов, наряду с дирижированием и чтением хоровых партитур, однако количество часов, отводимых на изучение данной дисциплины недостаточно для выработки навыков, необходимых будущему хормейстеру в его практической работе.

В соответствии с этим **цель** предмета – наиболее полное приобщение студентов к хоровому искусству путем более глубокого изучения хоровой музыки разных стилей и жанров на раздельных репетициях по партиям.

Основные **задачи** предмета:

9. Расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний студентов путём практического освоения в процессе изучения хоровых произведений различных эпох, стилей и жанров.
10. Совершенствование у студентов вокальных навыков и умений преодолевать хоровые трудности в условиях работы по партиям на раздельных репетициях.
11. Совершенствование у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре.
12. Воспитание у студентов навыков индивидуальной вокальной работы с певцами хора и проведения раздельных репетиций.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;

– способами управления командной работой в решении поставленных задач;

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь*:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Владеть*:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами**.**

Знать*:* - методику анализа партитур;
- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;
Уметь*:* - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;
Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;
- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией.

1.3. Объем дисциплины, формы текущего и промежуточного контроля

Всего часов на дисциплину – 144 (4 з.е.); из них аудиторных часов – 120 в форме практических занятий, самостоятельная работа – 24 часа.

Период изучения – 1-4 семестры. Зачет – 3, 4 семестр.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид учебной работы	№ семестра	Количество часов
Аудиторные занятия:	1–4	120
Практические	1–4	120
Самостоятельная работа	1–4	24
Всего часов	1–4	144

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Дисциплина «Изучение хоровых партий» наряду с дисциплиной «Хоровой класс» способствует воспитанию дирижёра хора в условиях непосредственной практической работы на всех её стадиях. В процессе хоровых занятий и разучивания хоровых произведений обучающиеся приобретают методические и практические навыки работы как с отдельными певцами, так и с хоровыми партиями, а также знакомятся с организационной стороной работы хорового коллектива.

Занятия по данной дисциплине способствуют развитию музыкальных способностей обучающихся: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуются ансамблевые навыки.

На занятиях магистранты приобретают:

- вокальные навыки (певческое дыхание при правильном звукообразовании в условиях различных динамических и темповых ситуаций, выработка свободной и однотипной манеры звукообразования при любой динамике, темпе и любых тесситурных условий);
- вокально-хоровые навыки (умение петь как в ансамбле, так и соло, учитывая тембр, динамику, строй, метро-ритм, агогику, звуковедение, дикцию, умение выразительно передать голосом особенности стиля и жанра хоровых произведений, изучаемых в классе).

Начиная с I курса магистранты проходят дирижёрскую практику с хором факультета:

I курс – подготовка несложного, небольшого по объёму хорового произведения, преимущественно без сопровождения, в том числе и умение проводить раздельные репетиции.

II курс – подготовка выпускной квалификационной работы.

В конце прохождения данной дисциплины сдают зачет, включающий в себя исполнение (соло) хоровых партий изучаемых произведений.

1.1. Примерный репертуарный список произведений для изучения

1. Агафонников. Посеяли лён за рекою
2. Василенко. Свадебная
3. Глинка. Венецианская ночь
4. Гречанинов. Лягушка и вол. Нас веселит ручей
5. Дворжак. О природе, хоровой цикл
6. Ипполитов-Иванов. Благослови душе моя Господа
7. Мендельсон. Лес. Предчувствие весны. Грёзы. Осенняя песня
8. Танеев. Вечер. Серенада. Венеция ночью. Посмотри, какая мгла
9. Чесноков. На одре болезни. Совет превечный. Да исправится молитва моя
10. Шуман. В лесу. Доброй ночи. Ночная тишина

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Литература

Основная литература

Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91838 — Загл. с экрана.

Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)

Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93025 — Загл. с экрана.

Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. Е. Огороднов. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Дополнительная литература

Стулова, Г. П. Теория и практика вокальной работы в хоре: учеб. пособие. М., 1983.

В качестве учебного репертуара рекомендуется использовать сборники и произведения

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7.
2. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
3. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного хоров / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
4. Мусоргский М. Песни и пляски смерти: для солистов, хора, двух фп. и ударных / Транскр. А. Ларина. М., 2006.
5. Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
6. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения. Нижний Новгород, 1999.
7. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.

В качестве учебного репертуара рекомендуется использовать сборники и произведения:

1. Глинка М. И. Музыка для хора / Сост. Я.И. Дубравин. СПб., 2004.
2. Гребенкин А. Признание в любви. Пермь, 2002.
3. Денисов Э. В. Свете тихий. М., 2008.
4. Мусоргский М. Песни и пляски смерти: для солистов, хора, двух фп. и ударных / Транскр. А. Ларина. М., 2006.
5. Мусоргский М. П. Сочинения М. Мусоргского в свободной обработке для смеш.
6. Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
7. Свет вечный да воссияет: хоровые миниатюры петербургских композиторов на слова А. С. Пушкина / Сост. С. Н. Поддубный. СПб., 2007.
8. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения. Нижний Новгород, 1999.

9. Флярковский А. Г. Природа: лирический цикл для солистов и смешанного хора без сопровождения на слова Ф. И. Тютчева. М., 2005.
10. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.

1.2. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимо использовать:
специализированный класс;
- стулья;
- рояль;
- камертон;
- дирижерский пульт;
- метроном.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Занятия в хоровом классе направлены на развитие музыкальных способностей и совершенствование вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуется чувство ансамбля и умение петь в ансамбле. Кроме того, при пении в хоре у магистрантов развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать хоровые партии исполняемого произведения (необходимо чтобы все поющие студенты пользовались хоровыми партитурами).

Усвоив на занятиях в хоровом и дирижёрском классах необходимые навыки вокально-хоровой работы и техники дирижирования, магистрант приступает к практике управления хором.

Выпускная концертная программа должна включать произведение крупной формы для смешанного хора с сопровождением фортепиано или других инструментов и произведение для хора a cappella. Общая продолжительность звучания – около 25–30 минут. Произведения должны отличаться по стилю, содержанию и музыкально-выразительным средствам.

Для обеспечения правильной и успешной организации практики магистрантов на хоровом классе по управлению хором необходимо выбрать репертуар в соответствии с задачами курса и возможностями хорового коллектива, учитывая также предварительную готовность магистранта к работе с хором.

Постоянное наблюдение за работой магистранта с хором и руководство ею осуществляется руководителем хорового класса совместно с преподавателем специального класса дирижирования.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1. Общие требования к зачетам

Подготовка и сдача наизусть магистрантами хоровых партий исполняемого репертуара (по индивидуальному графику):

В соответствии с учебным планом в конце 3 и 4 семестра магистранты сдают зачет по «Изучению хоровых партий». При этом учитывается степень вокальной подготовленности магистранта, его работа в течение всего периода обучения, знание им наизусть хоровых партий исполняемого репертуара.

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). Лекции – 18 часов. Практические занятия – 18 часов. Самостоятельная работа – 36 часов,

Время изучения – 3 семестр. 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 культуры и искусства. Предмет, метод, система и источники права (по отраслям)	6/4	2			4/2
2.	Право интеллектуальной собственности как важнейший компонент правового обеспечения арт-деятельности.	18/12	2	4		12/6

	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.					
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. Специфи 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:

4. проигрыватели компакт-дисков (формат аудио-cd и мр 3),
5. проигрыватели dvd и видеомагнитофоны,
6. экран,
7. магнитофон для прослушивания аудиокассет,
8. проигрыватель для прослушивания виниловых дисков,
9. музыкальный инструментарий,
10. 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.

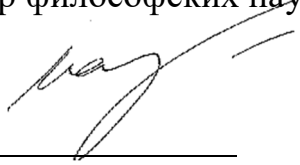
Дисциплина входит в раздел элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 учебного плана.

Программа обсуждена на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

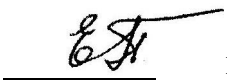
Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

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 (для *53.04.02* – 108 часов): аудиторные групповые занятия – 36 часов, самостоятельная работа магистранта – 36 часов (для *53.04.02* – 72 часа).

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:

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 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:

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 магистров 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 обучающихся на следующие моменты:

качество подготовки к семинарскому занятию;

активность работы на занятии;

положительные стороны работы бакалавров;

недостатки в работе магистрантов на занятии;

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 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

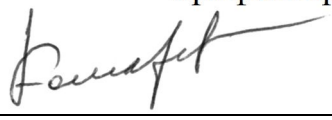
Автор-составитель:
Комарова Татьяна Викторовна,
профессор УГК

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.

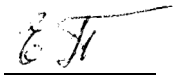
Дисциплина входит в раздел факультативных дисциплин Блока 1 учебного плана.

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 верстской 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 верстkой 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

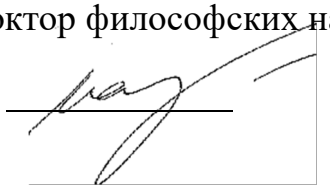
Программа по дисциплине «Персональный менеджмент в музыкальной деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлениям: 53.04.01. Музыкально-инструментальное искусство, профили «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.

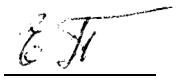
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры общих гуманитарных дисциплин.

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

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. Мак Клелланда. 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 хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе
_____проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«Педагогическая практика»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Квалификация – магистр

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, заслуженный артист РФ

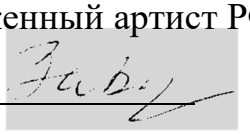
Программа практики «Педагогическая практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором»), – магистратура.

Практика входит в разделы *Учебной практики и Производственной практики* обязательной части Блока 2 учебного плана.

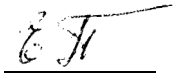
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи прохождения практики

1.2. Требования к уровню освоения практики

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1.Литература

1.2. Материально-техническое обеспечение практики

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

1.2. Методические рекомендации магистрантам для самостоятельной работы

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1.Требования к зачетам и экзамену

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистранта и призванных привить будущему магистру практические навыки музыкально-исполнительской, музыкально-просветительской и педагогической работы.

При реализации ООП магистратуры по данной специальности предусматриваются следующие виды практик:

- педагогическая (ассистентская и самостоятельная),
- творческая (дирижерская),
- исполнительская (хоровая)

Практики могут проводиться как в структурных подразделениях ОУ, так и сторонних организациях.

Результатом прохождения педагогической практики магистрантом является открытый урок с практикуемыми и последующее обсуждение на соответствующей творческо-исполнительской кафедре.

1.1. Цель и задачи изучения данной дисциплины

Целью прохождения практики является подготовка будущего магистра к педагогической деятельности в высшей школе. Своеобразие педагогической практики магистранта заключается в ассистировании им педагогической работы руководителя со студентами его класса, предполагающем приоритетность тех целей, задач и способов их решения в работе со студентом, которые поставлены руководителем. В данной ситуации от магистранта требуется умение координировать три фактора: представления и установки руководителя, свои представления и мнение о стоящих задачах и их решении и, третий фактор - индивидуальные возможности студента.

Задачей данной дисциплины является восприятие методов опытного педагога и нахождение собственной педагогической методики путем прохождения со студентом под руководством педагога различного репертуара, подготовки студента к открытым выступлениям - от технических зачетов до подготовки конкурсных программ.

1.2. Требования к уровню освоения практики

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен обладать:
общепрофессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
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.

Знать: – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

обязательными профессиональными компетенциями:

ПКО-4. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации.

Знать*:* - цели, содержание, структуру образования дирижера;
- технологические и физиологические основы дирижерских движений;
- основы функционирования дирижерского аппарата;
- подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки;
- основы организации индивидуальных занятий в классах дирижирования и чтения партитур;
- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования;

Уметь*:* - проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
- анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
- правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;
- преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования;
- свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;

Владеть*:* - методиками преподавания профессиональных дисциплин.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Трудоемкость практики как учебной – 2 з.е. (72 часа), реализуется в форме самостоятельных занятий (посещение уроков преподавателей кафедры).

Период прохождения практики – 1 семестр. Зачет – 1 семестр.

Трудоемкость практики как производственной – 8 з.е. (288 часов): аудиторные занятия – 66 часов (мелкогрупповые – 32 часа, индивидуальные – 34 часа), самостоятельная работа магистранта – 222 часа.

Период прохождения практики – 2-4 семестры. Зачет – 2, 3 семестр, экзамен – 4 семестр.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Проведение занятий по дирижированию под руководством профессора со студентами младших курсов:

работа над закреплением навыков, полученных студентом при обучении в образовательном учреждении среднего звена;

изучение педагогического репертуара, основанного на сложных размерах: 6-ти, 9-ти, и 12-ти дольных с различной группировкой долей в такте, дирижирование «на раз»;

работа над составлением индивидуального плана студента на семестр и на учебный год,

присутствие на зачетах и экзаменах по дирижированию.

Педагогическая практика должна проходить под руководством преподавателя ОУ, в котором обучается магистрант. Педагогическая практика проходится как в пассивной форме, так и активной формах. При этом не менее 50 процентов аудиторного времени должно отводиться на проведение магистрантом занятий с обучающимися по дисциплинам профессионального цикла образовательной программы высшего профессионального образования, соответствующим специализации будущего магистра.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
3. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91852 — Загл. с экрана.
4. Ильин, В. П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII – начало XX века / В. П. Ильин. – СПб. : Композитор, 2007. – 376 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
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.
6. Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором / К. Б. Птица ; [отв. ред. А. Антипин ; предисл. С. С. Калинина] ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Московская консерватория, 2010. – 188 с.
7. Рыцарь хорового bel canto. Воспоминания о Григории Сандлере / сост. Е. Г. Родионова. – СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2011. – 288 с.
8. Слово о Мастере. Галина Петровна Рогожникова: Хоровой дирижер – педагог – общественный деятель : статьи, воспоминания, материалы / Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского ; составитель А. Литвина. – Екатеринбург : УГК, 2009. – 137 с. : ил.

9. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / П. Г. Чесноков. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Дополнительная литература

1. Егоров А. Очерки методики преподавания хоровых дисциплин. Л., 1958
2. Елисеева В. Н.М.Данилин, его значение в становлении дирижерско-хорового образования. //Памяти Н.М.Данилина. Сб.статей /сост.-ред. А.Наумов. М., 1986
3. Мусин И. О воспитании дирижера. М.-Л., 1987
4. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 1984

Ноты:

Хоровые сборники

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
2. Куликов Б. И. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 7: Сложно-несимметричные и переменные размеры в сочинениях композиторов XX века: для хора без сопр. М., 2004.
3. Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов: для смешанного хора без сопровождения / сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
4. Смирнов Д. Приявший мир: Концерт для чтеца и смешанного хора без сопровождения на стихи А. Блока. СПб., 1997.
5. Фертельмейстер Э. Избранные хоровые произведения. Нижний Новгород, 1999.
6. Хрестоматия по хоровому дирижированию / Сост.: С.Я.Пушечникова, Ю.М. Игнатьев. М., 2000.
7. Хрестоматия по хоровому дирижированию. Вып. 3, ч. 2 / рец.: И.Г. Агафонников, Л.И.Уколова. 2007.
8. Хрестоматия по хоровому дирижированию: Пособие для студентов муз.-пед. колледжей / С.Пушечникова, Ю.Игнатьев. М.,. 2000. Вып. 1.
9. Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.

Духовная музыка

1. Бортнянский Д. С. Херувимские песни: для смеш. хора без сопровожд. / ред. П. И. Чайковский. М., 2005.
2. Гречанинов А. Демественная литургия: Для хора, солистов в сопровождении фортепиано. СПб., 2000.
3. Православная духовная музыка: Бортнянский, Дегтярев, Ведель, Львов. / Сост. М. Левандо. СПб., 2001.
4. Фалик Ю. Чудотворные лики. Перед Святыя иконы: цикл для смешанного хора a cappella. СПб., 2005.
5. Чайковский П. И. Литургия Святого Иоанна Златоуста: в перелож. для детского (жен.) хора / перелож. Г. Ковалев. Краснодар, 1999.

1.2. Материально-техническое и информационное обеспечение практики

Для проведения занятий необходимо использовать:

- специализированный класс;
- дирижерский пульт;
- фортепиано;
- CD и MP3 центр.

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Методические рекомендации преподавателям

Освоение дисциплины производится посредством выполнения практических работ, закрепления знаний за счет их последующего обсуждения, предусматривающих, в том числе, проблемное обсуждение тем, «круглого стола», обсуждения современных методик проведения разных предметов, просмотра и анализа фрагментов занятий по разным предметам, подбора и анализа упражнений, тестов, творческих заданий.

1.2. Методические рекомендации магистрантам для самостоятельной работы

Комплексное изучение магистрантами данной учебной дисциплины предполагает практическое применение материалов лекций по «Методике преподавания специальных дисциплин», учебной и дополнительной литературы, указанными в программе, твор-ческую работу студентов в ходе проведения практических занятий.

В ходе практики осваиваются основные вопросы в рамках данной дисциплины, де-лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения встречающиеся в ходе прохождения практики

Основой для подготовки магистранта к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые руководителем, а также собственный опыт обучающегося, приобретенный им в период обучения по направлению бакалавриата.

Предусмотрено также проведение индивидуальной работы (консультаций) с магистрантами в ходе проведения практических занятий по данной дисциплине.

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

1.1.Требования к зачету

Зачет и экзамен по педагогической практике проводятся в форме открытого урока со студентом класса своего руководителя.

Кроме того, магистрант должен составить учебный план студента по дирижированию, составить план проведения урока и представить дневник прохождения педагогической практики.

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

_____ проф. Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«Творческая (дирижерская) практика»
для подготовки по направлению
53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Квалификация – магистр.

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович,
профессор, Заслуженный артист РФ

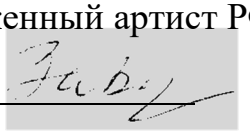
Программа практики «Творческая (дирижерская) практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

Практика входит в разделы учебной практики обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 2 учебного плана.

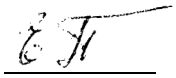
Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи прохождения практики

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.2. Объем практики и виды учебной работы

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
1.1.Литература

V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ
1.1. Общие требования к зачету

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В процессе прохождения творческой практики и в ходе ее презентации должно проводиться широкое обсуждение достигнутых магистрантом результатов на соответствующих кафедрах ОУ. При этом необходимо дать оценку приобретенным магистрантом знаниям, умениям и, в целом, профессиональной культуре. Презентация творческой (дирижерской или хормейстерской) практики должна проходить в форме открытых концертов, творческих вечеров и т.п.

Творческая (дирижерская или хормейстерская) практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и рассматривается как Учебная практика.

1.1. Цель и задачи прохождения практики

Целью данного вида практики является приобретение обучающимся опыта исполнительской деятельности, участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя, приобщение его к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, подготовка и осуществление музыкально - просветительской деятельности.

Задачами данной практики является самостоятельная подготовка концертных программ по хоровому (ансамблевому) исполнительству, приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой хоровой или хормейстерской и ансамблевой исполнительской работы в различных аудиториях слушателей, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование хорового и ансамблевого репертуара.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студент, прошедший данный вид практики, должен обладать:

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.

Знать: – объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;

– сущность и структуру образовательных процессов;

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

– специфику музыкально-педагогической работы с обучащимися;

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;

– составлять индивидуальные планы обучающихся;

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;

– вести психолого-педагогические наблюдения;

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть: – навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

Обязательными профессиональными компетенциями:

ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами**.**

Знать*:* - технологические и физиологические основы мануальной техники;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
Уметь*:* - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;
- управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;
- свободно ориентироваться в партитурах различной сложности;
- пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
Владеть*:* - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом,
- комбинированными дирижёрскими схемами;
- коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;
- профессиональной терминологией.

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 репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь*:* - выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
Владеть*:* - представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания партитуры;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1. Объем практики и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики – 4 з.е. (144 часа): руководство практикой преподавателем – 18 часов, самостоятельная работа магистранта – 126 часов.

Период прохождения практики – 1-4 семестры.

Форма отчетности: зачет – 2, 3 и 4 семестры.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Как правило, обучающийся в магистратуре по направлению 53.04.04 «Дирижирование» (профиль» «Дирижирование академическим хором») должен иметь свой творческий коллектив (хор – любительский или профессиональный – смешанный или однородный; либо вокально-хоровой ансамбль), что позволит ему осуществлять целенаправленное и постоянно стабильное прохождение исполнительской практики.

В процессе обучения для прохождения творческой практики магистранту может быть предоставлен учебный хор факультета для подготовки концертной программы (либо выполнения хормейстерской работы) по плану кафедры.

В процессе прохождения данной практики магистрант совершенствует свои профессиональные хормейстерские и исполнительские качества и приобретает следующие навыки:

- Развитие и закрепление всего комплекса знаний и навыков, полученных в ходе обучения в специальном классе;
- Изучение методов организации репетиций;
- Подготовка и публичное исполнение хоровых произведений и концертных программ a'cappella;
- Подготовка и публичное исполнение хоровых произведений и концертных программ с сопровождением.

В подготовке хоровых произведений необходимо обратить внимание на чистоту интонирования и строя, звуковой баланс и ансамблевую культуру, верную нюансировку и агогику, четкую дикцию, художественно-выразительную интерпретацию, зрелость и осмысленность в использовании исполнительских средств.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Литература

Основная литература

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63274 — Загл. с экрана.
3. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91838 — Загл. с экрана.
4. Дмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)
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.
6. Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором / К. Б. Птица ; [отв. ред. А. Антипин ; предисл. С. С. Калинина] ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Московская консерватория, 2010. – 188 с.
7. Стулова, Г. П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»)

Дополнительная литература

1. Мусин И. Техника дирижирования, 2-е изд., доп. СПб., 1995.
2. Пигров К. Руководство хором. М., 1964.
3. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. М., 1984.

4. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / П. Г. Чесноков. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Хоровые сборники и произведения для прохождения в период творческой практики

1. Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX — начала XX века. Выпуск 7. Направник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63283 — Загл. с экрана.
2. Вишнякова, Т.П. Каноны для хора. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова, Э.К. Мнацаканян. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 136 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71774 — Загл. с экрана.
3. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и смешанного хоров / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
4. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора в сопровождении фортепиано / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 72 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.
5. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского хора a cappella. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63596 — Загл. с экрана.
6. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для хора a cappella с солистом / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com.

Вокально-симфонические произведения

1. Гаврилин В. А. Собрание сочинений: в 20 т. / ред. Г. Г. Белов. СПб., 2002. Т. II: Хоровая музыка: для хора без сопровожд. и в сопровожд. симф. орк.
2. Слонимский С. М. Реквием: для солистов, смешанного хора и симф. орк. СПб., 2004.
3. Шуберт Ф. Messe G-dur: перелож. для детского (женского) хора: учебно-методич. пособие / перелож. Г. Ковалева. Краснодар, 2000.

Духовная музыка

6. Бортнянский Д. С. Херувимские песни: для смеш. хора без сопровожд. / ред. П. И. Чайковский. М., 2005.
7. Гречанинов А. Демественная литургия: Для хора, солистов в сопровождении фортепиано. СПб., 2000.
8. Духовная музыка современных композиторов России: Для хора без сопровождения. СПб., 1999.
9. Святая Русь: Хоровая духовная музыка в 2 кн. / Сост. В. Калинин, О. Румянцева. М., 2000. Кн. 1.
10. Святая Русь: Хоровая духовная музыка в 2-х кн. / Сост. В. Калинин, О. Румянцева М., 2000. Кн. 2.
11. Чайковский П. И. Литургия Святого Иоанна Златоуста: в перелож. для детского (жен.) хора / перелож. Г. Ковалев. Краснодар, 1999

V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ

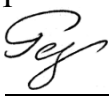
1.1. Общие требования к зачету

Продирижировать самостоятельно подготовленную концертную программу, включающую в себя сочинения различных стилей и жанров. На первом году обучения программа исполняется с учебным хором студентов консерватории, а на втором году обучения программа исполняется со своим творческим коллективом (профессиональным, учебным и любительским коллективом – хором или ансамблем).

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

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

профессор Г.И. Резников
«04» сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«Исполнительская (хоровая) практика»
для подготовки по направлению 53.04.04 «Дирижирование»
(профиль «Дирижирование академическим хором»)

магистратура

Квалификация – магистр.

Форма обучения - очная

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович
профессор, Заслуженный артист РФ

Рабочая программа «Исполнительская (хоровая) практика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором», – магистратура.

Практика входит в разделы учебной практики обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 3 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой

Завадский Владимир Борисович,
профессор,
Заслуженный артист РФ

Проректор
по научной работе УГК

профессор УГК Е.Е.Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рабочая программа практики
1. Цель и задачи прохождения практики
2. Требования к уровню освоения практики
3. Объем практики, формы текущего и промежуточного контроля

II. Содержание курса

III. Учебно-методическое обеспечение практики
1. Литература
2. Материально-техническое обеспечение

IV. Методические рекомендации
1. Методические рекомендации преподавателям

V. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций
1. Общие требования к зачету

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исполнительская практика студентами-магистрантами проходится в течение всего периода обучения, при этом в 1 и 2 семестрах она входит в обязательную часть, а в 3-4 семестрах – в вариативную часть блока практик учебного плана и является своеобразным дополнением к дисциплине «Хоровой класс».

Необходимость прохождения данной практики обусловлена тем, что среди комплекса профессиональных дисциплин «Хоровой класс» является одним из основных предметов, наряду с «Дирижированием» и «Чтением и анализом партитур», однако количество часов, отводимых на изучение данной дисциплины недостаточно для выработки навыков, необходимых будущему хормейстеру в его практической работе.

В соответствии с этим **цель** предмета – наиболее полное приобщение студентов к хоровому искусству путем более глубокого изучения хоровой музыки разных стилей и жанров в процессе подготовки и исполнения концертных программ на академических, отчетных и других концертах, а также при исполнении концертных программ в рамках реализации Выпускной квалификационной работы.

Основные **задачи** предмета:

1. Расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний студентов путём практического освоения в процессе изучения хоровых произведений различных эпох, стилей и жанров.
2. Совершенствование у студентов вокальных навыков и умений преодолевать хоровые трудности в условиях работы хорового класса в период подготовки и исполнения концертных программ.
3. Совершенствование у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре во время публичных выступлений.
4. Воспитание у студентов навыков сценического поведения в процессе исполнения концертных программ в качестве певцов хора..

2. Требования к уровню освоения содержания практики

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры должен обладать:

универсальными компетенциями:

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

Знать: – общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

Уметь: – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

Владеть: – навыками постановки цели в условиях командой работы;

– способами управления командной работой в решении поставленных задач;

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

Общепрофессиональными компетенциями:

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

Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

***Владеть**:* – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

Обязательными профессиональными компетенциями:

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

***Знать**:* – историческое развитие исполнительских стилей;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;

***Уметь**:* – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– управлять тембровой палитрой хора или оркестра;

***Владеть**:* – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную с профессиональными и учебными творческими коллективами.

***Знать**:* - методику анализа партитур;
- классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства;
- приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано;;

***Уметь**:* - анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать произведение в заданную тональность,
- выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей);
-самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом;
- выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой;
- общаться с исполнителями на профессиональном языке;
- выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения;

Владеть: - методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом;
- навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры;
- методикой музыкально-теоретического анализа партитуры;
- навыками коррекции исполнительских ошибок;
- профессиональной терминологией.

3. Объем практики и виды учебной работы

Всего часов на практику – 1152 (32 з.е.); из них аудиторных часов – 280 в форме практических занятий в классе и концертных выступлений, самостоятельная работа – 872 часа. Время прохождения практики – с 1 по 4 семестры. Зачет – 2, 4 семестр.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

«Исполнительская (хоровая) практика» наряду с дисциплиной «Хоровой класс» способствует воспитанию дирижёра хора в условиях непосредственной практической работы на всех её стадиях. В процессе хоровых занятий при разучивания хоровых произведений и исполнения их в открытых концертах студенты приобретают методические и практические исполнительские навыки работы как с отдельными певцами, так и с хоровыми партиями, а также знакомятся с организационной стороной работы хорового коллектива, включающей в себя процесс т.н. технической (начальный этап) работы над произведением и художественной работы (заключительный этап – проведение генеральных репетиций и концертных выступлений).

Занятия по данной практике способствуют развитию музыкальных способностей обучающихся: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма,

совершенствуются ансамблевые навыки, вырабатываются навыки поведения на сцене (артистические навыки) в процессе концертного исполнения.

На занятиях студенты приобретают:

вокальные навыки (певческое дыхание при правильном звукообразовании в условиях различных динамических и темповых ситуаций, выработка свободной и однотипной манеры звукообразования при любой динамике, темпе и любых тесситурных условий);

вокально-хоровые навыки (умение петь как в ансамбле, так и соло, учитывая тембр, динамику, строй, метро-ритм, агогику, звуковедение, дикцию, умение выразительно передать голосом особенности стиля и жанра хоровых произведений, изучаемых в классе).

Примерный репертуарный список 44произведений для изучения в период работы студентов в хоровом классе.

Хоры без сопровождения

Александров. Ах, не одна во поле дороженька
Аренский. Анчар
Белый. Степь
Бойко. Ковыль. Вечером синим
Бриттен. Пять песен о цветах
Брукнер. Ave Maria
Василенко. Дафино вино
Гастольди. Волны ладью качают
Гречанинов. Над неприступной крутизною
Гуно. Ночь
Дебюсси. Зима
Калинников. На старом кургане. Осень. Нам звёзды кроткие сияли
Кодай. Ел цыган сыр
Лассо. Матона. Тик-так. Эхо. Мой муженёк
Маренцио. Мадригалы
Мачавариани. Долури
Монтеверди. Мадригалы.
Парцхаладзе. Ночь в Зедазени. Маки Крцаниси
Пуленк. Грусть. Белый снег. Ты терпелива. Страшна мне ночь
Равель. Николетта. Рондо
Салманов. Три хора на стихи Я. Купалы
Свиридов. Пушкинский венок, концерт для хора
Танеев. Альпы. На могиле. Восход солнца
Фалик. Поэзы Игоря Северянина, концерт для хора
Щедрин. Четыре хора на стихи А.Вознесенского

Хоры с сопровождением

Арутюнян «Кантата о Родине», отдельные номера
Бах. Магнификат
Бетховен. Kyrie из мессы До мажор
Брамс. Немецкий реквием, №№ 1, 2, 4, 7
Буцко. Свадебные песни, кантата
Гайдн. Нельсон-месса
Гендель. Иуда Маккавей, оратория
Давиденко. Улица волнуется
Керубини. Реквием, отдельные номера
Моцарт. Мессы До мажор, Ре мажор. Хоры из опер «Волшебная флейта», «Идоменей», «Похищение из Сераля»
Орф. «Катулли Кармина», «Кармина Бурана»
Римский-Корсаков. Хоровые сцены из опер «Снегурочка», «Майская ночь»
Свиридов. Весенняя кантата. Светлый гость

Форе. Реквием
Чайковский. Москва, кантата
Шуман. Рай и Пери, отдельные номера

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

1. Литература

Основная литература

Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для вузов. М., 2003.

Дополнительная литература

Живов В. Л. Теория хорового исполнительства. М., 1998.
Стулова, Г. П. Теория и практика вокальной работы в хоре: учеб. пособие. М., 1983.

В качестве учебно-методического материала рекомендуется использовать сборники и произведения

Глинка М. И. Музыка для хора / Сост. Я.И. Дубравин. СПб., 2004.
Мусоргский М. Песни и пляски смерти: для солистов, хора, двух фп. и ударных / Транскр. А. Ларина. М., 2006.
Петербургские бисы: хоровые миниатюры санкт-петербургских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Сост. С.В. Екимов. СПб., 2005.
Фалик Ю. Т. 2: Духовная музыка: для хора без сопровождения. – СПб., 2007.
. СПб., 2001.
Фертельмейстер Э. До свидания, юность!: хоры без сопровожд. и в сопровожд. ф-п. М., 2003.
Щедрин Р. К. Сочинения для хора: без сопровождения и в сопровождении ф-п. М., 2005.

2. Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимо использовать:
специализированный класс;
стулья; рояль; камертон; дирижерский пульт.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Методические рекомендации преподавателям

Занятия в хоровом классе направлены на развитие музыкальных способностей и вокально-хоровых навыков: повышается острота музыкального и гармонического слуха (особенно при пении a cappella), укрепляется музыкальная память, развивается чувство ритма, совершенствуется чувство ансамбля и умение петь в ансамбле. Кроме того, при пении в хоре у студентов-дирижёров развивается способность ориентироваться в общей звучности, слышать хоровые партии исполняемого произведения (необходимо чтобы все поющие студенты пользовались хоровыми партитурами).

Дипломная концертная программа должна включать произведение крупной формы для смешанного хора с сопровождением фортепиано или других инструментов и произведение для хора a cappella. Общая продолжительность звучания – около 15–20 минут. Произведения должны отличаться по стилю, содержанию и музыкально-выразительным средствам.

Для обеспечения правильной и успешной организации практики студентов на хоровом классе по управлению хором необходимо выбрать репертуар в соответствии с задачами курса и возможностями хорового коллектива, учитывая также предварительную готовность студента к работе с хором.

Постоянное наблюдение за работой студента с хором и руководство ею осуществляется руководителем хорового класса совместно с преподавателем специального класса дирижирования.

V. Материалы для промежуточных и итоговых аттестаций

1. Общие требования к зачету

Подготовка и сдача наизусть студентами хоровых партий исполняемого репертуара (по индивидуальному графику):

Групповые творческие задания (проекты):

1. Исполнить хоровую партию любого сочинения без сопровождения из текущего репертуара наизусть или по нотам в составе певческого ансамбля по заданию руководителя творческого коллектива;
2. Исполнить хоровую партию любого сочинения с сопровождением из текущего репертуара по нотам в составе певческого ансамбля по заданию руководителя творческого коллектива.

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Исполнить сольно наизусть или по нотам хоровую партию любого сочинения без сопровождения по заданию руководителя творческого коллектива;
2. Исполнить сольно хоровую партию любого сочинения с сопровождением из текущего репертуара по нотам по заданию руководителя творческого коллектива

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.

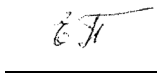
Практика входит в обязательную часть Блока 2 учебного плана.

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 к выпускной квалификационной работе
7. Требования к зачету

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 з.е. (216 часов): аудиторные индивидуальные занятия – 49 часов, самостоятельная работа – 167 часов. Период проведения – 2,3,4 семестры.

Зачет – 3, 4 семестр.

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 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).

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
УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М.П. МУСОРГСКОГО

Кафедра хорового дирижирования

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

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование»
профиль «Дирижирование академическим хором»

магистратура

Форма обучения - очная

Квалификация – магистр.

Екатеринбург 2019

Составитель:
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Программа «Государственная итоговая аттестация» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования / Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.04 «Дирижирование» (профиль «Дирижирование академическим хором») – магистратура.

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 Учебного плана.

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры хорового дирижирования.

Протокол № 1 от 03 сентября 2019 г.

Зав. кафедрой
Завадский Владимир Борисович
профессор, заслуженный артист РФ

Проректор по научной работе

проф. УГК Е.Е. Полоцкая

© Уральская государственная консерватория, 2019.
© Завадский В.Б., 2019.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Введение. Пояснительная записка

II. Требования к уровню подготовки выпускников при проведении государственной итоговой аттестации

III. Состав экзаменационных испытаний ГИА, трудоёмкость

IV. Содержание экзаменационных испытаний

I. ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи проведения Государственной итоговой аттестации – выявление качественного уровня универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 53.04.04 «Дирижирование академическим хором», способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе магистра, которую он освоил за время обучения.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать:

Универсальными 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;

– 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.

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;

– прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;

Владеть*:*– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

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: – 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.

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.

Обязательными профессиональными компетенциями:

Дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями

ПКО-1. Способен дирижировать профессиональными и учебными хорами или оркестрами.

***Знать**:* - технологические и физиологические основы мануальной техники;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
***Уметь**:* - обозначать на основе самостоятельного анализа партитуры основные технические сложности, учитывая их в практической работе над сочинением;
- управлять тембровой палитрой исполнительского коллектива в процессе исполнения сочинения;
- свободно ориентироваться в партитурах различной сложности;
- пользоваться всеми видами и приемами мануальной техники;
***Владеть**:* - техникой дирижирования и методикой работы с профессиональным творческим коллективом,
- комбинированными дирижёрскими схемами;
- коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами;
- профессиональной терминологией.

Рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Тип задач профессиональной деятельности: **научно-исследовательский**

Самостоятельное определение исследовательской проблемы в области музыкального искусства; Выполнение научных исследований путем использования основных приемов поиска и научной обработки данных; Осуществление оценки теоретической и практической значимости результатов проведенного исследования

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.

III. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ГИА, ТРУДОЁМКОСТЬ

Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистра ОПОП 53.04.04 «Дирижирование» по профилю «Дирижирование академическим хором» включает ***Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы*** *(Защита дипломной работы)* и ***Подготовку к сдаче и сдачу Государственного экзамена*** *(Дирижирование концертной программой).*

Выпускной квалификационной работой является защита реферата по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального исполнительства.

Государственный экзамен включает в себя:
дирижирование концертной программой.

Общая трудоемкость ГИА – 6 з.е. (216 часов)

IV. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Выпускная квалификационная работа

Защита дипломной работы (реферата)

При выполнении выпускной квалификационной работы (написание и защита реферата) обучающиеся должны в соответствии с профильной направленностью ОПОП показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировано представлять свою творческую позицию.

2. Список примерных тем рефератов:

1. Хоровая музыка эпохи Возрождения в современной исполнительской практике
2. Особенности преломления жанра кантаты в творчестве Ф.Пуленка на примере кантаты «Снежный вечер»
3. Роль хора в драматургии оперы Д.Верди «Аида»
4. Жанровые особенности «Хоровой музыки Р.Щедрина по повести Н.Лескова «Запечатленный ангел»
5. Особенности стиля хорового письма А.Онеггера на примере оратории «Царь Давид»
6. О роли подготовительных упражнений в работе хормейстера с детским хоровым коллективом
7. Воплощение музыкально-сценического действа как явления в творчестве композиторов начала XX века
8. "Симфония псалмов" И. Стравинского в контексте неоклассицизма: стилистика и исполнительская интерпретация.
9. Особенности подбора репертуара в классе дирижирования в учебных заведениях среднего звена
10. Развитие жанра «Stabat Mater» от средневековой монодии до наших дней

Темы рефератов обсуждаются на кафедре хорового дирижирования и на кафедре истории и теории исполнительского искусства, представляются на согласование в Методический совет консерватории и утверждаются деканом факультета не позднее, чем за 4 месяца до начала ГИА.

Подготовка к защите реферата предусматривает следующие этапы:

1) в начале 3-го семестра решением кафедры хорового дирижирования каждому выпускнику назначается руководитель реферата. В течение семестра определяется тема реферата, подбирается необходимая литература;

2) в начале 4-го семестра темы рефератов выпускников направляются кафедрой хорового дирижирования на утверждение Методическим советом консерватории;

3) в середине апреля кафедрой заслушивается контрольное сообщение, на котором выпускники представляют рефераты в степени готовности не менее 90 %;

4) через 7 дней после доработки рефераты проверяются по программе «Антиплагиат»;

5) еще через 7 дней (после возможной доработки) на кафедре проводится предзащита рефератов, которые должны быть представлены в полностью готовом виде;

6) после предзащиты рефераты передаются двум рецензентам;

7) при проведении Государственной итоговой аттестации в качестве ВКР (Выпускной квалификационной работы) выпускники представляют рефераты с двумя рецензиями и отзывом руководителя на каждый.

Государственный экзамен

Государственный экзамен в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется в виде художественно-творческого проекта в период прохождения практики и выполнения музыкально-исполнительской работы и представляет собой завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр.

Государственный экзамен в виде художественно - творческого проекта является подготовкой и исполнением магистрантом концертной программы с хоровым коллективом в концертном зале (1 отделение), а также презентации своего хорового (вокального) коллектива с использованием аудио, видео материалов, подкрепляющих практическую значимость работы выпускника

При исполнении концертной программы Государственного экзамена обучающиеся должны в соответствии с профильной направленностью ОПОП на высоком художественном уровне представлять результаты творческой (музыкально-исполнительской) работы, показать свою способность и умение, профессионально представлять свою творческую позицию.

Государственные экзаменационные программы студентов обсуждаются и утверждаются в конце 3 семестра на заседании кафедры хорового дирижирования.

В период подготовки к экзамену составляется график репетиционного процесса и предварительных прослушиваний выступлений выпускников. Контроль за проведением репетиционной работы осуществляется руководителем хорового класса ВУЗа.

3. Примерные программы для государственной итоговой аттестации:

I. Г.Свиридов. Три хора на стихи А.С. Пушкина
   А.Брукнер. Te Deum
II. С.Рахманинов. Литургия св. Иоанна Златоуста
III. Ф.Пуленк. Stabat Mater
IV. Д.Смирнов. Приявший мир, концерт для хора
   С.Рахманинов. Три русские песни
V. Д.Бортнянский. Приидите, воспоим, людие, Концерт № 15
   Ю.Буцко. Свадебные песни, кантата