

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

по направлению подготовки

**53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты)**

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ,
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ**

по направлениям подготовки

- 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 (Академическое пение),
53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),
53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Профессиональное музыкальное образование: методология, история, теория»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство; 53.04.02 Вокальное искусство; 53.04.03 Искусство народного пения; 53.04.04 Дирижирование; 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися достаточно глубоких и систематических знаний об истории, структуре, основных научных категориях, методах и проблемах профессионального музыкального образования.

Задачи учебной дисциплины:

1. Ознакомление обучающихся с музыкальным образованием как предметом научного исследования; теоретическими концепциями и современными исследовательскими подходами в музыкальном образовании; педагогикой и психологией музыкальной деятельности;
2. Выявление специфики профессионального и общего музыкального образования; цели, задач, содержания, принципов организации образования; развития музыкального образования как историко-культурного процесса;
3. Оснащение знаниями отечественных и зарубежных концепций начального, среднего и высшего музыкального образования;
4. Ознакомление с историко-культурными типами музыкальных учебных заведений; реформами в области музыкального образования и основными этапами его развития, новациями в музыкальном образовании.
5. Определение социальной значимости музыкального образования, его места в системе наук, особенно гуманитарных, перспектив практической деятельности молодого педагога.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
	144	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	28	16	12
Учебные занятия лекционного типа	16	8	6
Учебные занятия семинарского типа	12	8	6
В том числе индивидуальные	-	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	116	56	60
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Диф. зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	3 семестр
1	Раздел 1. История и практика профессионального музыкального образования
2	Тема 1.1. Вхождение России в европейскую культуру. Наследие выдающихся педагогов-музыкантов.
3	Тема 1.2. Система профессионального музыкального образования в СССР и назревание новой образовательной парадигмы — шестидесятые-восьмидесятые годы XX века.
4	Тема 1.3. Реформы российской музыкально-образовательной системы (конец восьмидесятых годов XX века – наше время)
5	Тема 1.4. Музыкально-образовательная практика: теоретико-методологические основы. Современное музыкальное образование и маркетинг.
	4 семестр
6	Раздел 2. Методология и теория профессионального музыкального образования
7	Тема 2.1. Музыкальное образование как предмет научного исследования.

8	Тема 1.2. Структура и специфика профессионального музыкального образования. Концепция развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации.
9	Тема 2.3. Философско-эстетические и психолого-педагогические обоснования процесса музыкального воспитания и образования.
10	Тема 2.4. Социокультурные, художественно-просветительские и воспитательные функции музыкального искусства.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Реферат разрабатывать в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов:

1. Понятие музыкальной культуры общества.
2. Две подсистемы в структуре образования — профессиональное музыкальное образование и всеобщее музыкальное воспитание.
3. Структура и специфика профессионального музыкального образования.
4. Философско-эстетические предпосылки процесса музыкального воспитания и образования.
5. Психолого-педагогические обоснования процесса музыкального воспитания и образования.
6. Социокультурные, художественно-просветительские и воспитательные функции музыкального искусства.
7. Музыкально-образовательная практика: теоретико-методологические основы.
8. Концепции музыкального воспитания и образования: Древняя Греция, Средневековье, Возрождение, семнадцатый век, эпоха Просвещения, русская национальная культура XI-XVIII вв.
9. Музыкальная культура России первой половины 19 века. Роль братьев Рубинштейнов в музыкальной культуре России.
10. Традиции культурно-просветительной деятельности учебных заведений в России.
11. Вхождение России в европейскую культуру.
12. Наследие выдающихся педагогов-музыкантов.
13. Исполнительские и музыкально-педагогические традиции как основа профессиональной деятельности педагога-музыканта.
14. Теоретико-методологические основания функционирования системы музыкального образования в России.
15. Система профессионального музыкального образования в СССР.
16. Назревание новой образовательной парадигмы — шестидесятые-восемидесятые годы XX века.
17. Реформирование российской музыкально-образовательной системы в восьмидесятые-девяностые годы XX века.
18. Болонский процесс и его следствия для российского музыкального образования.
19. Музыкальное образование и маркетинг.

20. Сложность задач реформирования отечественной музыкальной педагогики.
21. Преподавание музыкальных дисциплин: современные теоретико-методологические подходы и принципы. Оптимизация процесса преподавания музыки.
22. Концепция развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации.
23. Новое поколение государственных стандартов: цели, задачи.
24. Сложность задач реформирования отечественной музыкальной педагогики.
25. Преподавание музыкальных дисциплин: современные теоретико-методологические подходы и принципы. Оптимизация процесса преподавания музыки.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Федорович, Е.Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX — XX века) : учебное пособие / Е.Н. Федорович. — 2-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 197 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345>. — ISBN 978-5-4458-7674-8.
2. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей, 2013. — 432 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>
3. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения : учебное пособие / составитель Г. М. Цыпин. — Москва : Прометей, 2016. — 404 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/96753>

5.2. Дополнительная литература

1. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/112749>
2. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях / Л. А. Безбородова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыка, 2014. — 512 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/51926>.
3. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования / Е.Н. Федорович. — 3-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 207 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>. — ISBN 978-5-4458-8380-7.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Профессиональное музыкальное образование: методология, история, теория» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделе «Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

по направлениям подготовки

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** (Академическое пение), **53.04.03 Искусство народного пения** (Сольное народное пение),
53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Психология и педагогика высшей музыкальной школы»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

2. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в освоении комплексной проблематики психологии и педагогики высшей школы, специфики высшего профессионального музыкального образования, усвоение им идеи единства многообразия ее форм, основ общей теории педагогики, педагогической психологии и технологий образования, представления об актуальных проблемах педагогики и способах их решения.

Задачи учебной дисциплины:

1. развитие понимания исторически значимых течений и этапов становления педагогической теории и практики;
2. ознакомление с основными этапами развития высшей школы;
3. расширение общепедагогического кругозора;
4. выработка собственного критического отношения к педагогической теории и практике, с опорой на достижения как педагогов прошлого, так и новаций современной педагогической и музыкально-педагогической наук;
5. приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, принятия индивидуальных и собственных решений;
6. развитие умения планировать и оценивать профессионально-ориентированный воспитательный процесс со студентами вуза;
7. развитие умения планировать, организовывать и оценивать собственную профессионально-педагогическую деятельность.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения
УК-6	Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
ОПК-3	Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной	ОПК-3.1. Свободно планирует образовательный процесс, выполняет методическую работу; ОПК-3.2. Применяет в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; ОПК-3.3. Владеет новыми технологиями в области музыкальной педагогики, навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс.

	педагогики	
ПК-2	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации	ПК-2.1. Планирует учебный процесс, развитие у обучающихся творческих способностей, изучает образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития; ПК-2.2. Выполняет методическую работу, осуществляет контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса; ПК-2.3. Применяет при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик, разрабатывает новые педагогические технологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		3
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	56	56
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	<i>Раздел 1. Психолого-педагогические основы высшего образования</i>
1.	Введение в психологию и педагогику высшей школы. История и теория профессионального музыкального образования в России
2.	Нормативно-правовая база деятельности организаций высшего образования. Содержание высшего образования.
3.	Психолого-педагогические основы высшего образования. Сущность и принципы обучения. Технологии, методы и формы обучения в высшей школе.
4.	Проблемы педагогического контроля в области музыкально-исполнительского искусства.
	<i>Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя высшей школы</i>
5.	Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя высшей школы (Профессиональное становление личности специалиста. Педагогические способности и педагогические умения.)
6.	Коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы
7.	Научная (творческая) деятельность преподавателя высшей школы.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

К семинарам ведется подготовка к устному сообщению или подготовка письменной работы – эссе. Объем эссе не должен превышать 7 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Эссе разрабатывается в часы самостоятельной работы, проявляя аналитический подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Эссе должно иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлено.

Примерные темы семинаров/ рефератов

1. Предмет педагогики и психологии высшей школы.
2. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы.
3. Разделы педагогики высшей школы и ее понятийный аппарат.
4. Задачи высшего образования на современном этапе.
5. Обучение в вузе как система, ее структурные компоненты.
6. Характеристика целевого компонента обучения.
7. Мотивационный компонент обучения, его характеристика.
8. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность музыкального вуза.
9. Стратегии развития высшего образования в РФ.
10. Понятие о содержании высшего образования, принципах его построения.
11. Структура содержания высшего образования, характеристика его компонентов.
12. Принципы педагогического контроля. Конфликт: студент – педагог.
13. Система контроля в высшем музыкальном образовании.
14. Значение и место педагогического контроля в профессиональной подготовке специалистов.
15. Рейтинговая оценка в профессиональном музыкальном образовании.
16. Проблема совершенствования педагогического контроля в вузе.
17. Теории профессионального развития в зарубежной психологии.
18. Профессиональная адаптация молодых специалистов.
19. Этапы профессионального становления специалиста.
20. Принципы профессионально-педагогической этики.
21. Требования к профессиональным знаниям преподавателя высшей школы.
22. Требования к профессиональным умениям и навыкам преподавателя высшей школы.
23. Требования к личностным качествам преподавателя музыкального вуза.
24. Сущность педагогического общения.
25. Общение как компонент педагогической деятельности.
26. Коммуникативная компетентность педагога.
27. Взаимопонимание в общении.
28. Стили педагогического общения.
29. Культура педагогического общения преподавателя.
30. Педагогические ценности в структуре профессионально-педагогической культуры.
31. Творчество в структуре педагогической деятельности. Признаки творческой личности.
32. Творческие способности. Мотивация творчества. Мышление в творчестве.
33. Роль науки в профессиональной практике преподавателя высшей школы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований / Л. А. Шипилина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 204 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/86005>.

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы / Ф.В. Шарипов. — Москва : Логос, 2012. — 448 с. — (Новая университетская библиотека) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459>. — ISBN 978-5-98704-587-9.

5.2. Дополнительная литература

1. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности / Б.Р. Мандель. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. — 260 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392>. — ISBN 978-5-4475-6466-7.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей музыкальной школы» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

по направлениям подготовки

**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 (Академическое пение),

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),

53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),

**53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная
журналистика и редакторская деятельность в СМИ)**

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Инновационные методики преподавания творческих дисциплин в высшей школе»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство; 53.04.02 Вокальное искусство; 53.04.03 Искусство народного пения; 53.04.04 Дирижирование; 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

3. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об инновационных методах преподавания музыкального искусства в высшей школе с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по музыкальной педагогике.

Задачи учебной дисциплины:

6. Подготовить обучающегося к преподаванию дисциплин (модулей) в области музыкально-инструментального искусства, в том числе игры на музыкальном инструменте в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования;
7. Оснастить знаниями инновационных методик, позволяющих изучить образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития, осуществления профессионального и личностного роста обучающихся;
8. Оснастить умениями планирования учебной деятельности, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогической деятельности;
9. Подготовить к созданию образовательных программ и учебных пособий;
10. Ознакомить с лучшими из образцов исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.

Музыкальная педагогика	ОПК-3. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики	ОПК-3.1. Свободно планирует образовательный процесс, выполняет методическую работу; ОПК-3.2. Применяет в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; ОПК-3.3. Владеет новыми технологии в области музыкальной педагогики, навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс.
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (музыкально-инструментального искусства) в образовательных организациях	ПК-2. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации	ПК-2.1. Планирует учебный процесс, развитие у обучающихся творческих способностей, изучает образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития; ПК-2.2. Выполняет методическую работу, осуществляет контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса; ПК-2.3. Применяет при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик, разрабатывает новые педагогические технологии.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
	108	36	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16

Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	49	20	29
Вид промежуточной аттестации	27	Диф. зачет	Экзамен 27
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
Раздел «Современные методологические аспекты обучения в высшей школе»	
1	Тема 1. Структура, сущность и особенности обучения художественно-творческим дисциплинам.
2	Тема 2. Основные виды и разновидности передачи знаний педагогом-музыкантом и усвоение их обучающимися.
3	Тема 3. Педагогическая проверка знаний и профессиональных умений учащихся.
4	Тема 4. Групповые формы музыкальные занятия.
5	Тема 5. Индивидуальные формы обучения музыкально-исполнительским дисциплинам.
6	Тема 6. Современные дистанционные формы обучения музыкальным дисциплинам.
2 семестр	
Раздел «Инновационные подходы к преподаванию художественно-творческих дисциплин по методам традиционной музыкальной педагогики»	
7	Тема 7. Репродуктивный метод обучения, его основные виды и формы. Позитивные и негативные аспекты репродуктивного метода занятий.
8	Тема 8. Творчески-поисковый метод обучения в «педагогике искусства»
9	Тема 9. Метод «проб и ошибок» в художественно-творческой практике.
10	Тема 10. Методология модульного обучения в музыкальном вузе.
11	Тема 11. Развивающее обучение: инновационные аспекты и технологии.
12	Тема 12. Основные требования к современным учебным курсам дистанционного образования

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Реферат разрабатывать в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов:

26. Понятие о методе, методике, технологии в «педагогике искусства».
27. Современные принципы процесса обучения в музыкально-исполнительском классе.
28. Классификация музыкальных способностей.
29. Музыкальный слух в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя (виды музыкального слуха, методы и приемы развития).
30. Основные виды современных информационных и коммуникационных технологий в музыкальном образовании.
31. Педагогическая целесообразность обращения к диалогической форме музыкальных занятий.
32. Основные принципы запоминания музыкального произведения и методы рационализации этого процесса.
33. Характерные черты и особенности методики преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин.
34. Атрибутивные качества и свойства творчески-эвристического обучения в теории и практике преподавания музыки.
35. Работа в музыкально-исполнительском классе над созданием художественно-исполнительской концепции музыкального произведения.
36. Двигательно-технические задачи, встающие в процессе работы и методические подходы к их решению.
37. Особенности реализации методов учебно-воспитательной и образовательной работы (из опыта преподавательской деятельности наиболее выдающихся представителей отечественной музыкально-педагогической школы) в современных условиях.
38. Функции музыкального образования.
39. Деятельностный подход в музыкальном образовании.
40. Воспитание личности музыканта как сложный многогранный и многоуровневый процесс.
41. Системный подход в музыкально-педагогическом процессе.
42. Проблема «учитель-ученик» в музыкальной педагогике.
43. Инновационные подходы в процессе овладения музыкантом различными видами профессиональной деятельности.
44. Сущность компетентностного подхода в современном музыкальном образовании.
45. Базовые ценности личностно-ориентированного подхода современного музыкального образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Федорович, Е.Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX — XX века) : учебное пособие / Е.Н. Федорович. — 2-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 197 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345>. — ISBN 978-5-4458-7674-8.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения : учебное пособие / составитель Г. М. Цыпин. — Москва : Прометей, 2016. — 404 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/96753>
3. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/103888>

5.2. Дополнительная литература

1. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях / Л. А. Безбородова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 512 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/51926>.
2. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования / Е.Н. Федорович. — 3-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 207 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348>. — ISBN 978-5-4458-8380-7.
3. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей, 2013. — 432 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686>

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Инновационные методики преподавания творческих дисциплин в высшей школе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

попытайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделе «Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

по направлениям подготовки

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** (Академическое пение),

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),

53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Рабочая программа учебной дисциплины **«Основы научных исследований»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

4. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Основы научных исследований» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методах работы над написанием магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы по направлению «магистр музыкального искусства») с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере музыкальной педагогики, научных исследований и просветительства в области музыкальной культуры и искусства.

Логика научно-исследовательской деятельности, в какой бы то ни было области гуманитарного знания, диктует определенную последовательность работы. Такая логика искусствоведческого/педагогического научно-исследовательского процесса должна быть изучена и практически освоена при подготовке магистерской диссертации.

Задачи учебной дисциплины:

1. Обобщить и закрепить достижения предыдущих научно-практических и исследовательских работ обучающегося.

2. Помочь обучающемуся овладеть основами структуры и принципами построения научного текста, способностью к пониманию, анализу и синтезу научной информации, критическому использованию методов ее обработки

3. Осветить требования к магистерской диссертации предъявляемые государственным стандартом.

4. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в методологической базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого и педагогического дискурса.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации,

		<p>работает с противоречивой информацией из разных источников;</p> <p>УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов;</p> <p>УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; системного и междисциплинарных подходов.</p>
<p>Разработка и реализация проектов</p>	<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления;</p> <p>УК-2.2.Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;</p> <p>УК-2.3.Планируетнеобходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;</p> <p>УК-2.4.Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования;</p>

		УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-4.1. Планирует собственную научно-исследовательскую работу, знает виды научных текстов и их жанровые особенности, владеет основами критического анализа научных текстов; ОПК-4.1. Владеет навыками формулирования результатов научных исследований в письменном виде; ОПК-4.3. Умеет формулировать тему, цель и задачи исследования, ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования.
Научные исследования	ПК-3 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	ПК-3.1. Самостоятельно определяет исследовательскую проблему в области музыкального искусства; ПК-3.2. Выполняет научные исследования путем использования основных приемов поиска и научной обработки данных; ПК-3.3. Оценивает теоретическую и практическую значимость результатов проведенного исследования.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		3	
	72	72	
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16	
Учебные занятия лекционного типа	8	8	
Учебные занятия семинарского типа	8	8	
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	56	56	
Вид промежуточной аттестации		Диф. зачет	
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
3 семестр	
	Раздел 1. Введение в проблематику
1.	Тема 1.1 Формулирование темы исследования. Знакомство с нотографической и библиографической информацией.
2.	Тема 1.2 Работа с библиотеками, архивами, Интернет-ресурсами. Написание расширенного плана или тезисов работы
3.	Тема 1.3 Работа над текстом. Анализ музыкальных произведений, педагогической или иной научной проблематики по теме исследования.
	Раздел 2. Работа с современной методологией
1.	Тема 2.1. Написание фрагментов текста научной работы с использованием актуальной методологии.
2.	Тема 2.2 Реферирование. Оформление рассуждений по теме в законченных фрагментах научного текста. Продолжение работы по накоплению библиографической и нотографической информации
3.	Тема 2.3 Редактирование текста. Техническое оформление работы.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

3 СЕМЕСТР

Раздел 1. Введение в проблематику

Вопросы для самоподготовки:

1. Знать определение **темы и предмета** научного исследования;
2. Знать определение **материала** научного исследования;
3. Знать определение **цели и задач** научного исследования;
4. Знать определения **актуальности и новизны** научного исследования;
5. Знать современные музыкальные архивы России;

Раздел 2. Работа с современной методологией

Вопросы для самоподготовки:

1. Знать современные методы научно-исследовательской практики;
2. Знать, как, в каком порядке и объеме представить свою работу на защите;
3. Знать и уметь корректно отвечать на поставленные вопросы и замечания;
4. Знать регламент проведения выпускной квалификационной работы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1693-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50691>

2. Полозов, С.П. Понятие информации и информационный подход в исследовании музыкального искусства / С.П. Полозов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 252 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=426.

5.2. Дополнительная литература

4. Медушевский, В.В. Духовный анализ музыки : Монография : Учебное пособие : В двух частях / В.В. Медушевский. — Москва : Композитор, 2014. — 630 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=358. — ISBN 978-5-4254-0067-3.

5. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : Учебное пособие / М. Высоцкая. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2011. — 440с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=365.

6. Черныш, А.Я. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учебник / А.Я. Черныш. — Москва : РТА, 2014. — 278 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/74266>.

7. Макотрова, Г.В. Школа исследовательской культуры / Г.В. Макотрова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 300 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/48385>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы научных исследований» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ**

по направлениям подготовки

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 (Академическое пение),

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),

53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования

высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Управление в сфере музыкального искусства, культуры и образования**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

5. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об истории менеджмента, о современных подходах к управлению различными организационными структурами и процессами с последующим применением этих умений и навыков по управлению музыкально-педагогическим и учебно-воспитательным процессам в организациях, осуществляющих образовательную и концертную деятельность.

Задачи учебной дисциплины:

8. изучение специфических особенностей менеджерской деятельности, ее содержания, формирование практических навыков принятия управленческих решений, а также использование коллективных форм управления;
9. ознакомлением с основными принципами, методами и методиками анализа бесконечного разнообразия систем управления, их восприятие, овладение ими и применение их в дальнейшем на практике.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования; УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для	УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов;

	достижения поставленной цели	УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям; УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Руководство в сфере искусства	ПК-4 Способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры	ПК-4.1. Руководит творческими коллективами (профессиональными, учебными); ПК-4.2. Осуществляет функции специалиста, менеджера, консультанта в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества и др.), в творческих союзах и обществах; ПК-4.3. Руководит структурными подразделениями в государственных (муниципальных) органа управления культурой, в учреждениях культуры и искусства.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		4
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	12	12
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	6	6
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	60	60
Вид промежуточной аттестации		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
4 семестр	
Раздел 1. Основы менеджмента	

4.	Тема 1.1. Предмет и метод теории менеджмента, цели и структурные элементы менеджмента в современной организации.
5.	Тема 1.2. Научные школы и направления теории менеджмента.
	Раздел 2. Организационное поведение.
6.	Тема 2.1. Основы организационного поведения
7.	Тема 2.2. Теории мотивации персонала
	Раздел 3. Коммуникации в менеджменте
1.	Тема 3.1. Функционирование малых групп
2.	Тема 3.2. Работа в команде

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Реферат разрабатывать в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов

1. Миссия и цели организации.
2. Особенности национальных систем менеджмента.
3. Функции менеджмента.
4. Основные школы управления и их влияние на современные взгляды в области управления.
5. Основные идеи развития теорий менеджмента.
6. Особенности американского, японского и европейского менеджмента. Специфические характеристики российского менеджмента в области искусства и культуры.
7. Индивидуальные характеристики трудовой деятельности в области культуры.
8. Роли менеджера в творческой организации.
9. Современное состояние менеджмента в области искусства и культуры на примере конкретной организации.
10. Доктрина человеческих отношений и взаимоотношения в творческих коллективах.
11. Проблема применения концепции “Х” и “У” в творческих организациях.
12. Менеджмент как культурологическая деятельность.
13. Ценность личности и творческого потенциала индивида для организации.
14. Интерпретация основных проблем функционирования организаций в рамках культурологического подхода.
15. «Кружки контроля качества» в области искусства и культуры на примере конкретных творческих организаций.
16. Особенности функционирования малых групп.
17. Понятие конфликта.
18. Виды коммуникаций в организациях.
19. Стрессоустойчивость.
20. Тайм-менеджмент.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 661 с. — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=271807.

2. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 434 с. — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=271808.

5.2. Дополнительная литература

1. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом / А.О. Вылегжанина. — Москва : Директ-Медиа, 2015. — 312 с. — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=275276.

2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин. — Москва : Высшая школа экономики, 2013. — 624 с. — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227270.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Управление в сфере музыкального искусства, культуры и образования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа:

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов

обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

После предложенных указаний должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми нужно будет овладеть по дисциплине.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

по направлениям подготовки

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 (Академическое пение),

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),

53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),

53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
(Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Современная музыка» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

6. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры; в формировании у начинающего концертного исполнителя и будущего педагога представлений об обширной, но мало известной и мало изученной части концертного репертуара; в выработке ориентации в панорамном спектре современных художественных направлений и ознакомление со *спецификой исполнительской практики* в данных областях; расширении профессионального кругозора и повышение общей *гуманитарной культуры* исполнителя, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций; в изучении актуальных проблем современного композиторского и исполнительского творчества с ориентацией на *текущие процессы художественной жизни*; в знакомстве с *новыми художественными тенденциями*, как в музыкальном творчестве, так и в смежных видах искусства; в обсуждении новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях *глобальной информационной культуры*; в изучении тенденций современных конкурсных требований.

Задачи учебной дисциплины:

1. Рассмотрение *проблематики современного музыкального творчества* в контексте общехудожественных и исторических процессов;
2. Освоение не изучаемого в вузовских курсах истории музыки музыкального материала из области новейших *композиторских и исполнительских практик*;
3. Ознакомление с основополагающими для музыки XX века *композиционными техниками*;
4. Приобретение студентами *реального слухового и зрительного опыта* в виде знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
5. Изучение художественно-эстетических проблем современных видов концертного исполнительства, *связанных с цифровыми технологиями*;
6. Ознакомление с системой *новых научно-методологических установок и принципов*, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ культурологии, структурализма, постструктурализма и др.;
7. Экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкального исполнительства и педагогики;
8. Практическая помощь студентам-исполнителям, нуждающимся в пополнении репертуара сочинениями XX и XXI веков для конкурсной и концертной практики.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие	УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их

	культур в процессе межкультурного взаимодействия	использования при социальном и профессиональном взаимодействии; УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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	ОПК-1.1. Знает основные художественные методы и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; ОПК-1.2. Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; ОПК-1.3. Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		1
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	56	56
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой	
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
1.	Тема 1. Интертекстуальные тенденции в музыкальной культуре второй половины XX – начала XXI веков.
2.	Тема 2. Фольклор и музыка второй половины XX – начала XXI века.
3.	Тема 3. Сериализм и постсериализм.
4.	Тема 4. Конкретная и электроакустическая музыка
5.	Тема 5. Сонорика и сонористика.
6.	Тема 6. Статическая сонорная композиция
7.	Тема 7. Алеаторика
8.	Тема 8. Формализованная и спектральная музыка

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислить принципы интертекстуального анализа.
2. Что такое аллюзия?
3. Перечислить, в чем могут проявляться метод интертекстуального взаимодействия?
4. Охарактеризовать роль фольклора в современном музыкальном искусстве.
5. Особенности разработки принципов неофольклоризма в творчестве Б. Бартока и И. Стравинского.
6. Охарактеризовать понятие смешанной техники.
7. Особенности сериализма в творчестве Л. Ноно.
8. Русские композиторы первой половины XX века и сериализм.
9. Алеаторика в творчестве П. Булеза.
10. Охарактеризовать симфоническое творчество Ж. Гризе и Т. Мюрая.
11. Охарактеризовать понятие спектральной драматургии.
12. «Формализованная музыка» Я. Ксенакиса.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Форма практического задания: подготовка доклада (сообщения).

Объем доклада не должен превышать 8-10 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала (15 минут выступления). Доклад готовится в часы самостоятельной работы; предполагается творческий подход, изучение материалов из различных источников, в том числе помещенных на сайтах интернета. Студенты выступают с сообщениями во время семинарских занятий.

Примерный список тем для самостоятельных докладов

1. Идеи культуры у В. Лейча, Ж. Дерриды. Х. Л. Борхеса.
2. Умберто Эко о постмодернизме.
3. Творческий портрет Ю. Дюфура.
4. «Periodes» Ж. Гризе как один из первых образцов спектрального метода.
5. Стилистический синтез в сочинении О. Мессиана «И чаю воскресения мертвых».
6. Ограниченная алеаторика в творчестве В. Лютославского.
7. Детерминированность как ведущий композиционный принцип «Перекрестной игры» К. Штокхаузена.
8. Феномен индивидуального стиля Ф. Караева.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. – М., Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2014. – 440 с.
2. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М., Музыка, 2007. – 576 с.
3. История отечественной музыки второй половины XX века : Учебник для ВУЗов / Редакция Т. Левая . – Санкт-Петербург : Композитор, 2005 . – 556 с.

5.2. Дополнительная литература

1. «Альфреду Шнитке посвящается»: Юбилейный сборник. – М.: Композитор, 2016. – 260 с.
2. Бараш Е. В., Урбах. Т. С. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий [Книжные издания] : Учебное пособие / Е.В. Бараш, Т.С. Урбах . – Москва : Композитор, 2009 . – 248 с.
3. Переверзева, М. В. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / М. В. Переверзева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145992>

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Современная музыка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или

самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- попытайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

По направлению подготовки
**53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(оркестровые струнные инструменты)**

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины Специальный инструмент разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 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 с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) необходимых для работы в качестве артиста ансамбля, артиста оркестра, преподавателя, руководителя творческого коллектива (Оркестровые струнные инструменты).

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,

1. совершенствование художественного вкуса, чувства стиля,

2. воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,

3. овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,

4. развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер,

5. развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,

6. постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства,

7. овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,

8. стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,

9. совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными способами нотации.
Инструментальное исполнительство соло и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	ПК-1. Способен владеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений. Способен осуществлять музыкально исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих коллективов	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Осуществляет музыкально исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр	семестр	семестр
		1	2	3	4
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	120	32	32	32	24
Учебные занятия лекционного типа	-	-	-	-	-
Учебные занятия семинарского типа	120	32	32	32	24
В том числе индивидуальные	120	32	32	32	24
Самостоятельная работа обучающихся, всего	186	49	49	40	48

Вид промежуточной аттестации		Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	12	3	3	3	3

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	семестр, (раздел), тема
	1 семестр Раздел 1. Особенности стиливых приемов на примере малой и крупной формы
4	Тема 6.1. Работа над малой формой. Значимость детализации.
5	Тема 6.2. Работа над формой и пониманием замысла композитора на примере концерта.
	2 семестр Раздел 2 Совершенствование стилистических особенностей и технических приемов на примере полифонического произведения
	Тема 2.1 Работа над полифоническим произведением. Проблемы интерпретации.
	Раздел 3 Совершенствование технического мастерства на примере концертного цикла.
4	Тема 3.1. Понимание задач, направленных на создание цельного художественного образа в цикле. Умение правильно распределить силы.
	3 семестр Раздел 4 Работа над дипломной программой
1	Тема 4.1 Утверждение дипломной программы, разбор произведений и работа над дипломной программой
	4 семестр Раздел 5 Обыгрывание дипломной программы, подготовка к госэкзамену
1	Тема 5.1 Технологическая и психологическая подготовка к выступлению на госэкзамене. Показ всей программы на кафедре и на концертных вечерах.

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

(формируется по темам, при необходимости по разделам; указывается цель, перечень изучаемых элементов, вопросы для самоподготовки, форма практического задания, форма рубежного контроля, примерный репертуарный список для исполнительских дисциплин или список литературы для теоретических и гуманитарных дисциплин)

<u>1 семестр</u>	зачет-	1 курс Выступление со свободной программой
	(Ноябрь-декабрь).	
	экзамен	1. Крупная форма
	(январь)	2. Пьеса виртуозного характера
<u>2 семестр</u>	зачет -	Выступление со свободной программой
	(март-май)	
	экзамен -	1. Полифоническое произведение
	(июнь)	2. Крупная форма

Обязательные позиции: - В течение курса – одно полифоническое произведение, две пьесы, одна из которых виртуозного характера, два произведения крупной формы.

Рекомендуемые позиции на I курсе в течение учебного года:- концертные виртуозные этюды значительной трудности, полифоническое произведение.

<u>3 семестр</u>	Экзамен -	2 курс Исполнение части дипломной программы:
	(январь)	1. Полифония
<u>4 семестр</u>	(февраль -май)	2. Концерт (I или II-III части)
	Экзамен	Обыгрывания дипломной программы
	(май)	Программа государственного экзамена
	Июнь	Государственный экзамен
		1. Полифония
		2. Произведение крупной формы
		3. Развернутая пьеса

Обязательные позиции: - произведения дипломной программы

Рекомендуемые позиции на II курсе в течение учебного года:- две части полифонического произведения значительной трудности; одно произведение крупной формы, концертный виртуозный этюд значительной трудности; кантатные и виртуозные пьесы

Экзаменационные требования

При переходе на II курс магистр должен исполнить:

Одно полифоническое произведение и произведение крупной формы.

Примерные экзаменационные программы для перехода на II курс:

скрипка

А

И.С.Бах Адажио, Фуга из сонаты №1 для скрипки соло g-moll

П.Чайковский Концерт для скрипки с оркестром D-dur I или II-III части

Б

И.С.Бах Алеманда Дубль, Куранта Дубль из партиты №1 для скрипки соло h-moll

А.Глазунов Концерт для скрипки с оркестром a-moll

Альт

А

И.С.Бах Хроматическая фантазия

П.Хиндемит Концерт для альта с оркестром , I часть

Б

П.Хиндемит Пассакалия для альта соло op.11, №5

У.Уолтон Концерт для альта с оркестром , I часть

Виолончель

А

И.С.Бах Сюита для виолончели соло №5 c-moll Прелюдия, Алеманда, Куранта

Д.Шостакович Концерт №1, I часть

Б

И.С.Бах Сюита для виолончели соло №3 C-dur, Прелюдия, Алеманда , Куранта

П.Чайковский Вариации на тему «Рококо»

Контрабас

А

Х.Фриба - Сюита в старинном стиле.

П.Хиндемит Соната

Б

Г.Ф.Гендель Соната g-moll

В.Дьяченко - Концертино

Арфа

А

Ф.Э.Бах Соната G-dur

Р.Глиэр Концерт для арфы с оркестром, Es-dur I или II-III части

Б

И.С.Бах Сюита для лютни

К.Дебюсси Танцы «Священный и светский» для арфы и струнного оркестра

II курс. Работа над дипломной программой

Дипломные требования:

Дипломная программа магистра должна состоять из трех произведений:

Одно полифоническое произведение (две части)

Концерт (I или II-III части)

Пьеса

Примерные дипломные программы:

Скрипка

И.С. Бах - две части из сонат или партит для скрипки соло	И.С. Бах - две части из сонат или партит для скрипки соло
П.Чайковский Концерт для скрипки с оркестром D-dur I часть	Й.Брамс Концерт для скрипки с оркестром D-dur I часть

К.Сен-Санс Интродукция и рондо-каприччиозо	Э.Мирзоян Интродукция и Вечное движение
--	---

Альт

* И.С. Бах - две части из сюиты для виолончели соло или две части из партит или сонат для скрипки соло в переложении для альтя. Вместо указанных сочинений могут быть исполнены части одной из сонат Хиндемита для альтя соло	* И.С. Бах - две части из сюиты для виолончели соло или две части из партит или сонат для скрипки соло в переложении для альтя. Вместо указанных сочинений могут быть исполнены части одной из сонат Хиндемита для альтя соло
* Б.Барток Концерт для альтя с оркестром , I часть	* У.Уолтон Концерт для альтя с оркестром , I часть
А.Вьетан «Элегия»	А.Бюссе Appassionato

Виолончель

* И.С. Бах. Две части из сюит для виолончели соло.	* И.С. Бах. Две части из сюит для виолончели соло.
Р.Шуман Концерт	* А.Дворжак Концерт ,I или II и III части
Г.Кассадо Сюита для виолончели соло	Р.Шуман Фантастические пьесы

Контрабас

Нино Рота Концерт , I часть	Боттезини Концерт №2
Мишек Соната №2 , I часть	Хиндемит Соната , III часть
Глиэр Тарантелла	Глиэр Скерцо

Арфа

И.С.Бах Сюита e-moll BWV 996 для лютни	И.С.Бах Сюита c-moll BWV 997 для лютни
А.Цабель Концерт для арфы с оркестром e-moll, op.35 I или II и III части	К.Рейнеке Концерт для арфы с оркестром e-moll, I или II и III части
В.Поссе «Карнавал в Венеции»	А.Ренье «Легенда»

Примерный репертуарный список

Произведения крупной формы

Скрипка

Полифонические произведения

Бах И.С. 6 сонат и партит для скрипки соло
 Бибер Г. Сонаты для скрипки соло
 Телеман Г. 12 фантазий для скрипки соло
 Регер М. 3 сонаты для скрипки соло

Произведения крупной формы

I. Музыка мастеров XVII — первой половины XVIII века

Бах И.С. Концерты: a-moll, E-dur; концерт d-moll для двух скрипок; сонаты и партиты для одной скрипки; трио-сонаты для двух скрипок и баса;

Верачини Ф. 12 сонат, Лярга (Корти)

Вивальди А. Концерты: g moll (Наше), d-moll (Цыганов), c-moll (Рабей); для 2-х скрипок a-moll, для 3-х скрипок F-dur, для 4-х скрипок h-moll; сонаты для скрипки и цифрованного баса;

Витали Т. Чакона

Гендель Г.Ф. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса;

Джеминиани Ф. 12 сонат для скрипки и цифрованного баса;

Кампаньоли Б. 6 сонат для скрипки и цифрованного баса; 7 Дивертисментов, Прелюдии и фуги

Корелли А. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса; Фолия (Леонар, Крейслер)

Леклер Ж. Сонаты для скрипки и цифрованного баса

Локателли П. Сонаты для скрипки и цифрованного баса

Нардини П. Соната D-dur

Перголези Д. Концерт B-dur

Руст Ф. Соната

Скарлатти Д. Сонаты для скрипки и цифрованного баса

Тартини Д. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; Вариации на тему Корелли, Концерт d-moll

II. Западноевропейская классическая музыка второй половины XVIII — начала XIX века

Бетховен Л. Концерт D-dur op. 61;

Виотти Дж. Концерты: №№ 20, 22, 24;

Гайдн И. Концерты: C-dur, G-dur;

Крейцер Р. Концерты №№ 13, 19

Моцарт В. Концерты;

Роде П. Концерты №№ 7, 8, 10

III. Музыка западноевропейского романтизма XIX века

Берио Ш. Концерты №№ 1, 7, 9

Брамс Й. Концерт D-dur op. 77;

Брух М. Концерты; Шотландская фантазия op. 46

Вебер К.М. Сонаты для скрипки и фортепиано;

Венявский Г. Концерты №№ 1,2; Фантазия на темы оперы Гуно «Фауст», op. 20

Вьетан А. Концерты;

Гольдмарк К. Концерт a-moll, op. 28

Дворжак А. Концерт a-moll, op. 53,

Иоахим Й. Венгерский концерт (№ 2) op. 11

Лало Э. Испанская симфония d-moll, op. 21

Липиньский К. Концерт op. 21 («Военный»)

Мендельсон Ф. Концерт e-moll, op. 64;

Паганини Н. Сонаты для скрипки с гитарой

Сен-Санс К. Концерт № 3 h-moll op. 61;

Сибелиус Я. Концерт d-moll op. 47;

Синдинг К. Сюита, op. 10

Шпор Л. Концерты №№ 7, 8, 9, 11;

Шуберт Ф. Сонаты D-dur, a-moll, g-moll, A-dur для скрипки и фортепиано;
Шуман Р. Концерт d-moll op.131

IV. Русская музыка XIX — начала XX века

Алябьев А. Интродукция и тема с вариациями
Аренский А. Концерт a-moll, op. 54;
Глиэр Р. Концерты №№1,2;
Глазунов А. концерт a-moll op. 82;
Конюс Ю. Концерт e-moll
Стравинский Ф. Дивертисмент;
Танеев С. Концертная сюита g-moll op. 28;
Хандошкин И. Три сонаты для скрипки соло;
Чайковский П Концерт D-dur op. 35;

V. Зарубежная музыка XX века

Барбер С. Концерт
Барток Б. Концерты №№1,2;
Бриттен Б. Концерт op.15

VI Отечественная Музыка XX века

Дварионас Б. — Концерт h-moll
Кабалевский Д. Концерт C-Dur;
Макаров-Ракитин К. Татарская Сюита
Мачавариани А. Концерт
Мясковский Н. Концерт Op. 44
Прокофьев С. Концерт № 1 D-Dur Op. 19; Концерт № 2 G-Moll Op. 63;
Раков Н. Концерт №1 e-moll; №2 a-moll
Таривердиев М. Концерты №№ 1, 2
Хачатурян А. Концерт d-moll,
Хренников Т. Концерты,
Цинцадзе С. Концерт
Шостакович Д. Концерт № 1 A-Moll Op. 77; Концерт № 2 Cis-Moll Op. 129;
Шнитке А. Концерты, Сюита в старинном стиле

Произведения малой формы

Александров А. Ария из Классической Сюиты
Альбенис И. Севилья op. 47 № 3 (Хейфец), Каталонская песня
Аренский А. Колыбельная, Серенада, Кукушка, Незабудка
Балакирев М. Экспромт
Барток Б. Румынские Танцы (Секей), Венгерские народные напевы (Сигети)
Бацевич Г. Мазурка A-Moll; Юмореска
Бетховен Л. Романс F-dur op. 40; G-dur op. 50; Адажио (Блок), Турецкий марш (Ауэр)
Брамс Й. Скерцо; Венгерские танцы; Вальс (Кленгель)
Владигеров П. Сказка, Песня из «Болгарской Сюиты», Хоро, Юмореска
Вагнер Р. Листок из альбома (Вильгельми)
Вебер К.М. Ларгетто, Непрерывное движение
Венявский Г. Полонезы, «Воспоминание о Москве» op. 6, Легенда op. 17, Скерцо-тарантелла op. 16, Этюд a-moll op. 18 № 4 (Крейслер), Мазурки, Вольф Г. — Две песни (Мострас)
Вьетан А. Тарантелла, Фантазия-аппассионата op. 35, Рондино op. 32 № 2, Баллада и Полонез op. 38
Гайдн И. Серенада (Ауэр), Виваче (Ауэр), Менуэт (Фридберг)

Глазунов А. размышление; Антракт (родинон) и Большое адажио (Цимбалист) из балета «Раймонда»
 Глинка М. Ноктюрн «разлука», листок из альбома, персидская песня, романс, жаворонок (Ауэр)
 Глиэр Р. Романс D-Dur; Вальс
 Гранадос Э. Испанский танец ор. 37 № 5 (Крейслер)
 Гуммель И. Рондо (Хейфец)
 Давид Ф. Каприччио
 Дворжак А. Славянские танцы, Юмореска ор. 101 № 7 (Крейслер)
 Дебюсси К. В Лодке (Шуанель), Лунный свет (Релян), Прекрасный вечер (Рисслян)
 Заржицкий А. Мазурка, ор. 26
 Кабалевский Д. Импровизация
 Карлович М. Поэма
 Кодай З. Танцы Деревни Коллаи (Фейгин)
 Копленд А. Ноктюрн, Серенада
 Крейслер Ф. Сицилиана и Ригодон (в стиле Франкёра), Прелюд и Аллегро (в стиле Пуньяни), Менуэт (в стиле Порпора), Граве (в стиле В.Ф.Баха), Рондино на Ттму Бетховена, Три вальса
 Лауб Ф. Полонез ор. 8
 Лист Ф. Как дух Лауры (Ямпольский)
 Лютославский В. Речитатив и Ариозо
 Лядов А. Музыкальная табакерка (Яньшинов), Балетная пьеса, Мазурка, Скорбная песнь, Сарабанда (Агарков), Вальс, Фуга
 Массне Ж. Размышление
 Мендельсон Ф. Песня без слов (Эльман), Песня без слов (Крейслер), На крыльях песни, ор. 32 № 2 (Ахрон)
 Меликян Г. 2 Пьесы
 Метнер Н. Ноктюрн
 Моцарт В. Адажио E-dur; Рондо C-dur, Рондо B-dur, Рондо G-dur (Крейслер), Менуэт (Бурмейстер)
 Мусоргский М. Гопак (Рахманинов, Душкин)
 Новачек О. Непрерывное движение
 Паганини Н. Moto perpetuo ор. 11; Кантабиле
 Поппер Д. Прялка (Ауэр)

Прокофьев С. 5 Мелодий, Ор. 35bis; «Ромео и Джульетта»: 3 Пьесы (Д.Грюнес); «Золушка»: 5 Пьес (М.Фихтенгольц); Гавот (К.Родионов)
 Рахманинов С. Романс d-moll, ор. 6 № 1, Романс «Апрель» (Мострас), Вокализ (Пресс), Элегия (Фихтенгольц), Восточный эскиз (Хейфец)
 Римский-Корсаков Н. Концертная фантазия на русские темы, Полет шмеля (Хейфец), Песня индийского гостя из оперы «Садко», Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» (Крейслер)
 Рубинштейн А. Романс (Венявский)
 Рубинштейн Н. Мелодия
 Сарасате П. Цыганские напевы ор. 20; Интродукция и тарантелла ор. 43; Испанские танцы
 Свендсен Ю. Романс, ор. 26
 Светланов Е. Поэма (памяти Д.Ойстраха)
 Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо ор. 28; Хаванез ор. 83
 Сибелиус Я. Ноктюрн, ор. 51 (М.Пресс)
 Скрябин А. Этюд (Ямпольский), Этюд b-moll (Фихтенгольц), Ноктюрн (Могилевский)
 Спендиаров А. Колыбельная
 Стравинский Ф. Русская Песня (Душкин), Русский Танец

Сметана Б. Два дуэта для скрипки и фортепиано «Родной край»
 Сук И. «Аппассионато», Баллада, Лирическая Пьеса, Бурлеска, «Песнь Любви»
 Танеев С. Романс
 Фрескобальди Д. Токката (Цыганов)
 Фалья М. Испанский танец (Крейслер)
 Форе Г. Колыбельная
 Фролов И. Романс, Скерцо, Вальс-Экспромт
 Хачатурян А. Песня-Поэма, Танец В-Dur Op. 1, Танец Эгины из балета «Спартак» (Мострас), Колыбельная (Григорян), Танец розовых девушек Из Балета «Гаянэ»
 Цимбалист Е. Сюита в старинном стиле; Фантазия «Золотой петушок»
 Цинцадзе С. Мелодия, «Долури» для скрипки соло
 Чайковский П. Меланхолическая серенада op. 26; Вальс-скерцо op. 34; Размышление, Скерцо, Мелодия op. 42; Юмореска, Русский танец из балета «Лебединое озеро», Песня без слов (Крейслер)
 Чулаки М. Песня
 Шопен Ф. Ноктюрны D-dur, op. 27 № 2, G-dur, op. 32 № 1 и e-moll, op. 37 № 1 (Вильгельми), Ноктюрн Es-dur, op. 9 № 2 (Сарасате), Ноктюрн e-moll, op. 72 (Ауэр), Ноктюрн cis-moll, В. 49 (Родионов), 2 мазурки (Крейслер), Этюд f-moll, op. 25 № 2 (Бурмейстер)
 Шуберт Ф. Экспромт (Хейфец); Рондо (Фридберг)
 Шуман Р. Романс, op. 94 № 1 (Крейслер); Восточная картина (Ахрон)
 Шапорин Ю. Концертино
 Шостакович Д. 2 цикла прелюдий (Цыганов), Адажио (Мострас), Андантино и Пассакалья из квартета № 2, Полька из балета «Золотой Век», Лирический вальс
 Штогаренко А. Концертино, Песня
 Щедрин Р. В. Подражание Альбенису и Юмореска (Цыганов)
 Элгар Э. Капризница op. 17; Салют любви op. 12
 Эшпай А. Венгерские напевы; Мелодия и Танец
 Яначек Л. Сонатина
 Яцевич Ю. Четыре музыкальные картины

АЛЬТ

Полифонические произведения

Бах И.С. 6 сюит для виолончели соло (переложение для альтя); Избранные части из скрипичных сонат соло и партит соло (переложение для альтя Е. Страхова)
 Телеман Г. 12 фантазий для скрипки соло (переложение для альтя Г. Талаяна)
 Регер М. 3 сонаты для скрипки соло (переложение для альтя Е. Страхова); Сюиты для альтя

Произведения крупной формы

Бакс А. Соната соль мажор; Фантазия; Соната-фантазия для альтя и арфы
 Базелер П. Сюита (переложение К. Ознобищева)
 Блок В. Соната «Монологи для альтя» соло
 Благовидов В. Соната
 Блисс А. Соната
 Блох Э. Сюиты № 1, 2
 Брамс И. Сонаты № 1, 2
 Богданов-Березовский В. Соната
 Боккерини Л. Соната до минор (перелож. и ред. Р. Сабатини)
 Бортнянский Д. Сонатное аллегро (свободная обр. В. Борисовского)
 Бунин Р. Соната для альтя и фортепиано
 Буцко В. Соната для альтя и фортепиано
 Вангал Я. Соната ми бемоль мажор (обр. К. Ознобищева)
 Василенко С. Соната для альтя и фортепиано

Вебер К. Вариации (свободная обр. В. Борисовского)
Вейнер Л. Соната для альты и фортепиано
Вайнберг М. Соната для альты и фортепиано
Веприк А. Рапсодия (ред. В. Борисовского)
Верстовский А. Вариации на 2 темы (обр. В. Борисовского)
Винклер А Соната
Гайгерова В. Сюита
Гедике А. Соната № 1 (перелож. В. Борисовского и М. Рейтиха)
Гендель Г. Сонаты № 1, 2 (перелож. К. Ознобищева и Г. Таламяна).
Гендель Г. Соната № 6 (перелож. Е. Страхова)
Геништа И. Соната (свободная обр. В. Борисовского)
Глинка М. Неоконченная соната
Дружинин Ф. Соната; Вариации для альты соло
Козловский А. Соната
Красильников И. Соната для альты соло
Крейчи М. Соната
Крюков В. Соната
Легар Д. 6 сонат для 2-х альтов
Мартину Б. Соната
Макаров Е. Соната
Маре М. Сюита
Мансурян Т. Соната
Масюков В. Соната
Мендельсон Ф. Соната
Мийо Д. Сонаты
Моцарт В. Тема с вариациями (обр. Т. Шелесского)
Мясковский Н. Соната № 2 для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)
Нардини П. Соната фа минор
Онеггер А. Соната
Рахманинов С. Соната для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)
Ривилис П. Соната для альты соло
Рубинштейн А. Соната
Руст Ф. Соната для альты и цифрованного баса (обр. В. Борисовского)
Слонимский С. Сюита
Стамиц Я. Соната соль мажор (обр. В. Борисовского)
Степанов Л. Соната; Детская сюита
Финко Д. Соната для альты и ф-но
Фрид Г. Соната для альты и ф-но
Хандошкин И. Вариации на русскую тему «То теряю, то люблю» (свободная обр. В. Борисовского)
Хачатурян А. Соната-песня для альты соло
Хибер К. Соната для альты соло; Соната для альты и ф-но
Хиндемит П. Соната № 1, 5 для альты соло (обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Трио для альты, саксафона и ф-но
Шебалин В. Соната
Шер В. Соната для альты соло
Ширинский В. Соната № 1
Шостакович Д. Соната для виолончели и ф-но (перелож. Е. Страхова)
Шостакович Д. Соната для альты и ф-но
Шуберт Ф. Соната «Арпеджион» (перелож. Г. Талаляна)
Концерты
Антюфеев Б. Концерт № 1

Аристокесян Э. Концерт (перелож. М. Териана)
Барток Б. Концерт
Бах И.С. Брандербургский концерт № 6 (перелож. Для 2 альтови ф-но Ю. Тюлина)
Бах И.Х. Концерт до минор
Бунин Э.Ф. Концерт
Вивальди А. Концерт соль мажор (свободная обр. В.Борисовского)
Вивальди А. Концерт соль минор
Гайдн Й. Концерт до мажор
Гайдн Й. Концерт ре мажор (перелож. Е. Страхова)
Гамбург Г. Концерт
Гендель Г. Концерт си минор (обр. А. Казадезюса)
Глазунов А. Концерт (обр. И. Сафронова)
Голубев В. Концерт
Гофмайстер Ф. Концерт ре мажор
Давид Д. Концерт
Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альта, контрабаса и ф-но В. Борисовского)
Киркор Г. Концертная фантазия
Леденев Р. Концерт-поэма
Мийо Д. Концертная симфония для скрипки и альта
Мийо Д. Концерт для кларнета с оркестром (обр. для альта Е. Страхова)
Мийо Д. Концерт для валторны № 3 (обр. для альта Е. Страхова)
Пистон У. Концерт
Ролла А. Концерт
Стамиц К. Концерт № 1 (обр. В. Борисовского)
Форсайт С. Концерт
Фрид Г. Концерт
Хандошкин И. Концерт до мажор (перелож. для альта И.Ямпольского, свободная обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Концерт
Хиндемит П. Камерная музыка № 5 (перелож. А. Вильямса)
Цельтер К. Концерт ми бемоль мажор (своб. обр. В.Борисовского)
Цытович П. Концерт
Шнитке А. Концерт

Произведения малой формы

Александров А. Ария (перелож. В. Борисовского)
Амиров Ф. Элегия (свободная обр. В. Борисовского)
Аренский А. Баркоролла № 11 (перелож. Е. Страхова); Серенада № 2 (перелож. Е. Страхова)
Асафьев Б. Соло из балета «Кавказский пленник» (перелож. А. Брагинцева)
Бакланова Н. 6 этюдов-прелюдий для альта соло
Бах И.С. – Вивальди А. Адажио из концерта № 3 для органа (свободная обр. В. Борисовского)
Балый В. Поэма
Бетховен Л. Ноктюрн
Бородин А. Пляски половецких девушек (перелож. А. Брагинцева)
Брамс И. Вальс № 15 (обр. В. Борисовского); Ода Сафо (перелож. Ф. Дружинина)
Булахов П. Баркарола (обр. для двух альтов и ф-но А. Борисовского); Канцонетта (перелож. В. Борисовского)
Вейнер Л. Венгерский танец
Гаджиев Д. Скерцо (перелож. М. Рейтиха)
Гайдн Й. Менуэт (обр. В. Борисовского)
Гамбург Г. Напев № 2
Гесслер И. Элегия (обр. В. Борисовского)

Глазунов А. Грезы (обр. В. Борисовского)
 Глинка М. Баркарола; Детская полька; Мазурка; Ноктюрн (обр. В. Борисовского)
 Глиэр Р. Вальс № 2 (обр. В. Борисовского); Вальс № 6 (перелож. Е. Страхова); Ноктюрн № 10
 Глюк К. Гавот (обр. В. Борисовского)
 Грандос Э. Интермеццо (обр. В. Борисовского)
 Григ Э. Элегия № 6; Поэма № 5; «Вечер в горах» (перелож. Ф. Дружинина); «Песня Сольвейг» (обр. В. Борисовского); «Листок из альбома» (перелож. Г. Безрукова)
 Гурилев Л. Полька-мазурка (обр. Е. Страхова)
 Даргомыжский А. Элегия (обр. В. Борисовского)
 Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»; «В лодке»; «Лунный свет» (обр. В. Борисовского); Менуэт; Медленный вальс; «Чудный вечер»; «Вереск и Менестрели» (обр. и перелож. Е. Страхова)
 Есаулов А. Меланхолический вальс (обр. В. Борисовского)
 Ибер Ж. «Маленький беленький ослик» (обр. М. Рейтиха)
 Ипполитов-Иванов М. Испанская серенада
 Ковалевский Д. Импровизация
 Калош Ш. Три ричеркара для альта соло
 Караев К. Адажио и китайский танец из балета «Семь красавиц» (концертная обр. В. Борисовского)
 Киркор Г. Ноктюрн и Рондо
 Ковалев В. Поэма
 Кодай З. Адажио
 Компанец З. Поэма-монолог
 Крейн А. Пролог
 Крюков В. Элегия; Новелла: Павана
 Левина З. Поэма
 Лист Ф. 2 соната Петрарки: № 47, 123, 104 (концертная обр. Е. Страхова и В. Борисовского); Романс; Ноктюрн; Поэма; Прощание
 Лядов А. Прелюд № 1 соч. 11 (обр. В. Борисовского); Прелюд № 1 соч. 57 (обр. В. Борисовского); Мазурка; Вальс (обр. Е. Страхова)
 Лятошинский Б. Ноктюрн; Скерцино
 Масснэ Ж. Элегия (обр. В. Борисовского)
 Медынь Я. Вальс
 Мендельсон Ф. Весенняя песнь; Осенняя песнь (перелож. В. Борисовского)
 Монасыпов А. Романс
 Моцарт В. Анданте (перелож. Ф. Дружинина)
 Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского)
 Мясковский М. «Конец сказки» (обр. В. Борисовского)
 Одоевский В. Вальс (обр. В. Борисовского)
 Орфеев С. Романс
 Прокофьев С. Скерцино № 4 (перелож. К. Ознобищева); «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта» (перелож. Е. Страхова); пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Вступление», «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», Менуэт («Съезд гостей»); «Танец рыцарей»; «Сцена у балкона»; «Меркуцио»; «У патера Лоренцо» (концертн. обр. В. Борисовского); Колыбельная из оратории «На страже мира»; «Кошка» из симфонической сказки «Петя и волк» (обр. В. Борисовского)
 Равель М. Павана: Пьеса в форме хабанеры (перелож. В. Борисовского)
 Рахманинов С. Прелюдия № 4 (обр. В. Борисовского); Вокализ; «Пляска цыган» (обр. Е. Страхова); Мелодия № 3; Серенада (перелож. Е. Брагинцева)
 Римский-Корсаков М. «Полет шмеля»; «Пляска скоморохов»; «Ария шемаханской царицы» (обр. Е. Страхова); «Песнь индийского гостя» (обр. В. Борисовского)

Ролла А. Концертный этюд (обр. В. Борисовского)
 Россини Дж. Скерцо (обр. В. Борисовского)
 Сидельников Г. Концертная каденция для альты соло
 Скрябин А. Прелюдия № 1, соч. 9.
 Слонимский С. 2 пьесы
 Степанов Л. Вокализ (перелож. Е. Страхова)
 Степанова В. Поэма
 Стравинский И. Пастораль (перелож. В. Борисовского); Элегия
 (перелож для альты соло В. Борисовского)
 Фаркаш Ф. Румынские народные танцы
 Форе Г. Пробуждение (обр. В. Борисовского)
 Фрид Г. 6 пьес для альты и ф-но
 Хачатурян А. Вальс (концертная обр. для двух альтов и ф-но В. Борисовского)
 Цинцадзе С. Романс; Хоруми (ред. Г. Талаляна)
 Шапорин Ю. 5 пьес (перелож. Р. Баршая)
 Шварц Л. Башкирская мелодия; Узбекская плясовая (перелож. В. Борисовского)
 Шопен Ф. Этюд № 2, соч. 25; прелюд № 4, соч. 28; вальс № 2, соч. 34 (обр. В. Борисовского);
 Вальс № 2, соч. 62; Мазурка № 4, соч. 67 (перелож. Е. Страхова); Ноктюрн (перелож. Ф.
 Дружинина)
 Шостакович Д. Пьесы из музыки к кинофильму «Овод»: Увертюра, Романс; Контрданс;
 Вальс-шарманка; Ноктюрн; Галоп (обр. В. Борисовского); Адажио; 1 Весенний вальс
 (концертная обр. В. Борисовского)
 Шуберт Ф. 2 вальса соч. 9; Экспромт № 3, соч. 90; Скерцо; Пчелка (обр. В. Борисовского);
 Серенада (перелож. Е. Страхова)
 Шуман Р. Грезы (перелож. Г. Безрукова); Вечерняя песнь (обр. В. Борисовского); Четыре
 пьесы, соч. 113.
 Энеску Ж. Концертная пьеса

Виолончель

Полифонические произведения

Бах И.С. 6 Сюит для виолончели соло
 Бриттен Б. 3 Сюиты для виолончели соло
 Кассадо Г. Сюита для виолончели соло
 Хиндемит П. Сюита для виолончели соло
 Чайковский Б. Сюита для виолончели соло

Произведения крупной формы

Бах И.С. Три сонаты для виолончели и чембало
 Бабаджанян А. Концерт
 Бетховен Л. 5 Сонат для виолончели и фортепиано; Семь вариаций на тему оперы Моцарта
 «Волшебная флейта»
 Боккерини Л. Концерты В-dur, С-dur, D-dur
 Боккерини Л. Двенадцать вариаций
 Брамс И. Сонаты е-moll, F-dur
 Бриттен Б. Соната для виолончели и фортепиано
 Вайнберг М. Концерт
 Вивальди А. Концерты а-moll, с-moll, F-dur, G-dur
 Вебер К.М. Дивертисмент Ре мажор
 Гайдн Й. Концерты С-dur, D-dur; Сонаты №№ 1, 6

Давыдов К. Концерты №№ 1-4; Концертное Аллегро
Дебюсси К. Соната для виолончели и фортепиано
Иванов Я. Концертино
Лало Э. Концерт
Мендельсон Ф. Соната №1 ор.45; Соната №2 ор.58; Вариации ля мажор /обр. Г. Пятигорского/
Мясковский Н. Концерт; Соната для виолончели и фортепиано
Ромберг Б. Концерт № 3 ля мажор
Иванов Я. Концертино
Прокофьев С. Концертино; Концерт-симфония
Пуленк Ф. Соната для виолончели и фортепиано
Рейха И. Концерт ре минор
Сен-Санс К. Концерт
Тартини Дж. Концерт ля минор
Уолтон У. Концерт
Хачатурян А. Концерт; Концерт-Равсодия
Чайковский П. Вариации на тему «Рококо»
Шнитке А. Соната для виолончели и фортепиано
Шостакович Д. Концерты №№ 1,2 ; Соната для виолончели и фортепиано
Шуман Р. Концерт
Элгар Э. Концерт

Произведения малой формы

Аренский А. 4 пьесы для виолончели и фортепиано ор.56
Асафьев Б. Соло из балета «Бахчисарайский фонтан»
Блох Э. Шеломо
Брух М. Кол Нидрей
Гершвин Дж. 3 пьесы для виолончели и фортепиано
Давыдов К. У фонтана, 4 пьесы для виолончели и фортепиано
Кассато Г. 3 пьесы для виолончели и фортепиано; Танец зеленого дьявола
Мартину Б. Вариации на тему Россини
Паганини Н. Вариации на тему Россини из оперы «Моисей»
Поппер Д. Прялка; Тарантелла; Танец эльфов; Концертный полонез; Венгерская рапсодия
Прокофьев С. Баллада
Рахманинов С. Элегия; Вокализ
Респиги О. Адажио с вариациями
Россини Uno Larme
Солима Д. Alone, Lamentatio
Чайковский П. Пеццо-каприччиозо; Соло из балета «Спящая красавица»
Шопен Ф. Интродукция и блестящий полонез
Шостакович Д. Соло из балета «Светлый ручей»
Шуман Р. Фантастические пьесы; Адажио и Аллегро
Щедрин Р. Подражание Альбенису; Кадриль

Контрабас

Произведения крупной формы

Бах И.С. Соната Ре мажор
Бетховен Л. Вариации
Боттезини Дж. Фантазии «Лючия», «Сомнамбула», Вариации на тему Паэзиелло,
Боттезини Дж. Концерт №1, №2; Концертный дуэт со скрипкой; Дуэт с кларнетом
Дьяченко В. Концертино
Гендель Г.Ф. Соната до минор; Соната соль минор
Драгонетти Д. Концерт; Анданте и Рондо

Диттерсдорф К. Концерт
Збинден Ж. Дивертисмент
Кобляков А. Концерт; Соната
Кусевицкий С. Концерт
Нино Рота Концерт
Ливитин Ю. Соната для контрабаса соло
Мартин Т. Концерт
Мишек А. Соната №1, №2
Моцарт В.А. Концерт
Наседкин А. Соната для контрабаса соло
Симандль Ф. Концерт
Тубин Э. Концерт
Фукс Р. Соната для контрабаса соло
Фриба Х. Сюита в старинном стиле
Фонтен Ф. Концерт
Хиндемит П. Соната
Шпергер Й.М. Соната Ре мажор; соната си минор
Шпергер Й.М. Концерт
Шторх Э. Концерт
Эшпай А. Концерт

Произведения малой формы

Александров А. Ария
Бетховен Л. Менуэт
Бони П. Ляро и Аллегро
Боттезини Дж. Элегия; Тарантелла; Патетический романс; Драматический романс; Мечты
Власов А. Мелодия
Гершвин Дж. Прелюдия
Глиэр Р. Прелюд, Скерцо, Интермеццо, Тарантелла
Дворжак А. Фуриант
Драгонетти Д. Аллетто
Збинден Ж. Посвящение Баху
Кусевицкий С. Вальс - миниатюра; Анданте; Юмореска
Кобляков А. Пантомима
Мишек А. Легенда
Пейко А. Концертная фантазия
Рахманинов С. Прелюдия, Мелодия
Рафф В. Тарантелла
Сервенти В. Ляро и скерцандо
Симандль Ф. Каватина; Концертные этюды №№1,2
Скрябин А. Этюд
Табаков Е. Мотивы
Чайковский П. Ноктюрн, Сентиментальный вальс
Франчи К. Итродукция и Тарантелла
Хауго-Ахо Каденция

Арфа

Произведения крупной формы

Бах И.С. Сюита для лютни: Прелюдия, Аллеманда, Сарабанда, Куранта, Бурре, Жига
Бах К.Ф. Соната (ред. Лоуренс)
Бах И.С. Соната для скрипки соло (переложение для арфы К. Сараджевой)

Бах Ф.Э. Соната Соль мажор
Бах Ф.Э. Соната "Битва при Бергене»
Балтин А. Концертино
Бенда Ф. Соната для арфы
Буальдьё Ф. Соната Соль мажор
Вальтер-Кюне Е. Фантазия "Евгений Онегин"
Вальтер-Кюне Е. Парафраз на темы оперы Верди «Риголетто"
Василенко Е. Концерт
Вивальди А. - Вюрцлер Концерт
Вильм. Н. Концертино
Гендель Г. - Гранжани М. Концерт Си бемоль мажор
Глиэр Р. Концерт Ми бемоль мажор
Гранжани М. Фантазия на тему Гайдна
Дельвамар М. Фантазия на тему Моцарта
Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
Диттерсдорф К. Концерт
Иордан И. Фантазия
Кикта В. Соната "Былинные звукоряды»
Кикта В. Фантазия на темы из оперы П.И. Чайковского "Пиковая дама"
Книппер А. Сонатины №1 и №2
Моцарт В. Концерт для флейты и арфы
Мосолов А. Концерт
Мчеделов М. Вариации на тему Паганини
Обертюр К. Концерт ("Орфей")
Парфёнов Н. Вариации на тему Корелли
Пешетти Д. Соната
Равель М. Интродукция и Аллегро
Франциск Ц. Сюита старинных танцев
Ханникайнен В. Концертино
Цабель А. Концерт
Шишаков Ю. Сонатина
Шпор Л. Фантазия

Произведения малой формы

Альбенис И. Астурия, Осень
Алябьев А. (ред. Реньё) "Соловей"
Бах И.С. 10 пьес в обработке К. Эрдели (Прелюдия ми-бемоль мажор, Аллеманда, Лярго, Сарабанда, Гавот, Фантазия)
Баркарова, Лирический момент, Осенняя песнь, На тройке
Балтин А. Торжественная прелюдия
Василенко С. Павана
Гендель Г.Ф. Прелюдия и Токката
Глинка М. - Балакирев М. (обр. К. Эрдели) «Жаворонок"
Глазунов А. Гавот соч.49
Григ Э. "Люблю тебя»
Гранжани М. Фантазия на тему Гайдна
Гранжани М. Ария в старинном стиле
Гуриди Х. Старый зортико
Дакен К. Кукушка
Дворжак А. - Сальседо К. Юмореска
Дюран А. Чакона. Вальс.

Дебюсси К. Вереск. Лунный свет. Арабеска
 Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
 Ибер Ж. Скерцетто
 Иордан И. Фантазия
 Книппер А. Эскиз №3
 Куперен Ф. Молоточки. Рондо
 Кюи Ц. Прелюдия соч.64
 Лист Ф. Ноктюрн, Утешение
 Лядов А. Прелюдия соч.11. Музыкальная табакерка
 Манино М. Три канцоны
 Мортари Д. Движение
 Мусоргский М. "Старый замок" из цикла "Картинки с выставки"
 Нино Рота Сарабанда и Токката
 Прокофьев С. Утренняя серенада из балета "Ромео и Джульетта"
 Прокофьев С. Прелюд
 Пьесы для арфы, составитель А.Тугай - Л., 1968
 Равель М. Танец из балета "Сон Флорины", обработка В. Дуловой
 Равель М. Павана
 Рахманинов С. Романсы "Ой, не грусти", "У моего окна", "Спи, дитя"
 Ренье Г. Танец эльфов
 Респиги О. Сицилиана
 Руссель А. Экспромт
 Русская музыка. Произведения русских композиторов для арфы в обработке К. Эрдели - М. 1967
 Сборник пьес зарубежных композиторов, ред. К. Эрдели - М., 1958
 Сборник пьес в редакции В. Дуловой
 Сборник пьес французских и итальянских композиторов для арфы. Сост. М. Мчедлов. Москва, 1966г.
 Сибелиус Я. Романс
 Слонимский С. Русская токката
 Турнье М. У ручья в лесу
 Турнье М. Феерия
 Форэ Г. Импровизация
 Хачатурян А. Восточный танец. Токката
 Цабель А. Антракт из балета "Роксана"
 Чайковский П. Ноктюрн, Вальс
 Чайковский П. 12 пьес (обр. для арфы К. Эрдели) М., 1948г.
 Шуберт Ф. - Лист Ф. Мельник и ручей
 Шуман Р. - Лист Ф. Посвящение

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке / Ф. Джеминиани. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 108 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/90020>
2. Гольденберг, А.Н. Формирование профессиональной скрипичной культуры Саратова : учебно-методическое пособие / А.Н. Гольденберг. — Саратов : СГК

5.2. Дополнительная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013) / Л.Г. Сухова. — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2014
2. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. / Л.Г. Сухова. — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. —
3. Грауман, Л.В. Мой ребенок будет скрипачом / Л.В. Грауман. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 96 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/10475>
4. Музыкальная педагогика и исполнительство : Проблемы, суждения, мнения : Учебное пособие / Г.М. Цыпин. — Электрон. дан. — Москва : Прометей, 2016. — 404 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/89713>
5. Прялки, пчелки, бабочки : Учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача : Клавиры и партия. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 72 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73048. — ISBN 979-0-3522-0970-1.
6. Пудовочкин, Э.В. Скрипка после букваря : Опыт раннего группового обучения на скрипке / Э.В. Пудовочкин. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 64 с. —
7. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры : Ноты / Л. Моцарт. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 216 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/91846>

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Специальный инструмент» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических (индивидуальных) занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к занятию семинарского типа:

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету и экзамену:

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРКЕСТР

Направление подготовки:

**53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(Оркестровые струнные инструменты)**

Уровень образования:

Высшее образование – магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Оркестр**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель учебной дисциплины «Оркестр» заключается в приобретении профессиональных компетенций, необходимых для концертно-исполнительской деятельности в различных по составу оркестрах.

Задачи учебной дисциплины:

1. Развитие чувства ансамбля и динамического баланса, умения слышать своих партнеров в группе и оркестре в целом.
2. Формирование быстрой ориентации в нотном тексте, ведущей к пониманию роли своей партии в общей оркестровой фактуре.
3. Выработка точного понимания дирижерских вербальных указаний и дирижерских жестов.
4. Развитие навыков чтения с листа.
5. Изучение особенностей нотного текста в оркестровых партиях.
6. Формирование сознательной коллективной исполнительской дисциплины, артистичности, чувства ответственности.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование	Индикаторы достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Выработывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям; УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды

Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными методами нотации.
Инструментальное исполнительство соло и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	ПК-1. Способен владеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные учебные занятия, всего	600	160	160	160	120
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:					
Учебные занятия лекционного типа					
Учебные занятия семинарского типа	600	160	160	160	120
В том числе индивидуальные					
Самостоятельная работа обучающихся, всего	156	56	56	20	24
Вид промежуточной аттестации	72	Диф. зач.	Диф. зач.	Экзамен 36	Экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	23	6	6	6	5

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

	Раздел, тема
--	--------------

№ п/п	
1.	Раздел 1. Изучение оркестровых произведений различных стилей
2.	Тема 1.1. Произведения венских классиков (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)
3.	Тема 1.2. Произведения западноевропейских романтиков первой половины 19 века.
4.	Тема 1.3. Произведения западноевропейских романтиков второй половины 19 века.
5.	Тема 1.4. Произведения русских композиторов первой половины 19 века (М. Глинка, А.Даргомыжский и др.).
6.	Тема 1.5. Произведения русских композиторов второй половины 19 века (Могучая кучка, П. Чайковский).
7.	Тема 1.6. Произведения западноевропейских композиторов 20 века (импрессионисты, экспрессионисты, французская шестерка и др.).
8.	Тема 1.7. Произведения отечественных композиторов начала 20 века (А. Лядов, А. Глазунов, С. Рахманинов и др.).
9.	Тема 1.8. Произведения отечественных композиторов советского периода (Д. Шостакович, С. Прокофьев, И. Стравинский и др.).
10.	Тема 1.9. Произведения А. Шнитке и его современников (Э.Денисов, С. Губайдуллина и др.)
11.	Раздел 2. Приобретение профессиональных исполнительских навыков.
12.	Тема 2.1. Чтение с листа.
13.	Тема 2.2. Расстановка в оркестровых партиях исполнительских штрихов и других специальных обозначений.
14.	Тема 2.3. Освоение методов совместной игры и понятийного языка дирижерских жестов.
15.	Тема 2.4. Изучение специфики исполнения произведений для солирующих инструментов с оркестром.
16.	Тема 2.5. Изучение специфики исполнения вокально-симфонических произведений.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельная работа, как метод индивидуальной подготовки к занятиям в оркестровом классе, является важной частью творческой работы оркестрового музыканта.

Каждый оркестрант должен приходить на репетиции с тщательно выученной партией. Это требование является обязательным в любом профессиональном оркестровом коллективе.

Самостоятельная работа способствует освоению практических и творческих навыков, мастерства и культуры, стимулирует молодых музыкантов к тщательному изучению своей профессии, воспитывает сознательную дисциплину, чувство ответственности за результаты исполнения всего коллектива.

Самостоятельная работа должна быть направлена на преодоление технических и интонационных трудностей оркестровых партий.

Особое внимание в самостоятельных домашних занятиях рекомендуется уделять чистоте интонации.

Повышенное внимание следует уделять освоению ритмической точности, как основе коллективного музицирования. Для контроля можно использовать метроном.

Также необходимо тщательно отрабатывать наиболее сложные аппликатурные и штриховые особенности своих партий, разнообразные приемы атаки звука, динамики и артикуляции. В отдельных случаях следует обратиться за консультацией к преподавателю по специальности.

Освоение технических и интонационных трудностей должно происходить в разных темпах - как медленнее, так и быстрее указанного.

Чтение с листа – крайне необходимый навык не только для работы в профессиональном оркестре, но и для ознакомления с возможно большим объемом музыкальной литературы в целях расширения музыкального кругозора, эрудиции, музыкального вкуса. При чтении с листа музыкантам приходится следить за разными компонентами исполнения – штрихами, артикуляцией, нюансами, интонацией и т.д. Это развивает быструю реакцию, внимание и сосредоточенность. Совершенствованию этого навыка необходимо уделять время в самостоятельной работе. Для чтения с листа рекомендуется выбирать сочинения средней степени трудности.

Кроме этого, несомненную пользу может принести аудио или видео прослушивание разучиваемого произведения, особенно в исполнении выдающихся оркестров и дирижеров. Студент имеет возможность услышать свою партию в сочетании с другими оркестровыми голосами, отчетливо осознать свою роль в процессе исполнения конкретного музыкального произведения, яснее понимать функцию своей партии в общем звучании оркестра.

Задания для самоподготовки:

1. Изучение технических и интонационных трудностей оркестровых партий
2. Знакомство, освоение и расширение оркестрового репертуара.
3. Чтение с листа.

Примерный репертуарный список

Произведения зарубежных композиторов

Барбер С.	Адажио для струнного оркестра
Барток Б.	Симфоническая поэма «Кошут» Сюита «Венгерские картинки»
Бах И.С.	Оркестровые сюиты Бранденбургские концерты Инструментальные концерты
Берлиоз Г.	Увертюры: «Король Лир», «Корсар», «Римский карнавал»
Бетховен Л.	Симфонии № 1,2,4,5,6 Увертюры Концерты
Бизе Ж.	Симфония C-dur Музыка к драме А.Доде «Арлезианка» Вступление и антракты из оперы «Кармен»
Брамс И.	Увертюры Вариации на тему Гайдна Венгерские танцы Концерты
Бриттен Б.	Вариации и фуга на тему Перселла Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс»
Вагнер Р.	Увертюры, вступления и оркестровые отрывки из опер «Зигфрид-идиллия» для малого оркестра
Вебер К.	Увертюры к операм
Верди Дж.	Увертюры, вступления и сцены из опер
Вивальди А.	Концерты для струнного оркестра
Гайдн Й.	Симфонии Концерты
Гендель Г.	Кончерти грасси
Гершвин Дж.	«Американец в Париже» Сюита из оперы «Порги и Бесс»

Голубая рапсодия

- Григ Э. Произведения для оркестра
Концерт для фортепиано с оркестром
- Дворжак А. Симфонии
Увертюры
Симфонические поэмы
Славянские танцы
- Дебюсси К. «Послеполуденный отдых фавна»
Ноктюрны
- Зуппе Ф. Увертюры к опереттам
- Лист Ф. Симфонические поэмы
Рапсодии
Концерты
- Мендельсон Ф. Симфонии № 3,4
Увертюры
Музыка к комедии У.Шекспира «Сон в летнюю ночь»
Концерты
- Моцарт В. Симфонии
Увертюры к операм
Концерты
- Паганини Н. Концерты
- Равель М. «Болеро»
Благородные и сентиментальные вальсы
«Матушка гусыня»
- Респиги О. Симфонические поэмы
- Россини Д. Увертюры к операм
- Сен-Санс К. Симфония № 3
«Карнавал животных»
Концерты
- Сибелиус Я. Симфонии № 1,2

	Симфоническая поэма «Туонельский лебедь»
Сметана Б.	Цикл симфонических поэм «Моя родина» Увертюра и танцы из оперы «Проданная невеста»
Франк С.	Симфония d-moll Симфонические вариации для фортепиано с оркестром
Штраус И.	Вальсы, польки, увертюры к опереттам
Штраус Р.	Сюита для оркестра «Мещанин во дворянстве» Парафраза «Домашней симфонии» для фортепиано с оркестром Концерт для валторны

Произведения русских композиторов

Аренский А.	Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром
Арутюнян А.	Концерт для трубы с оркестром
Балакирев М.	Увертюра на темы трех народных песен Симфоническая поэма «Русь»
Бородин А.	Симфонии Увертюра и танцы из оперы «Князь Игорь»
Гаврилин В.	Военные письма
Глазунов А.	Торжественная увертюра Симфоническая поэма «Степан Разин» Симфонии № 4,5
Глинка М.	Произведения для симфонического оркестра Увертюры, танцы из опер
Глиэр Р.	Концерт для голоса с оркестром Балетные сюиты № 1,2
Губайдуллина С.	Семь слов для струнного оркестра
Денисов Э.	Вариации на тему хорала И.С.Баха
Кабалевский Д.	Сюита из оперы «Кола Брюньон»
Калинников В.	Симфония № 1
Канчели Г.	Симфонии
Караев К.	Симфоническая поэма «Лейли и Меджнун»

- Сюиты из балетов «Семь красавиц», «Тропой грома»
- Лядов А. Восемь русских народных песен
- Три сказочные картины
- Мусоргский М. «Картинки с выставки»
- «Ночь на Лысой горе»
- Скерцо
- Оркестровые отрывки из опер
- Мяковский Н. Симфонии
- Прокофьев С. Симфонии № 1,5,7
- Сюиты из опер и балетов
- «Петя и волк»
- Концерты
- Рахманинов С. Юношеская симфония d-moll
- Симфоническая фантазия «Утес»
- Танцы из оперы «Алеко»
- Концерты для фортепиано с оркестром
- Римский-
- Корсаков Н. Три музыкальные картины из оперы «Сказка о царе Салтане»
- Испанское каприччио
- Увертюры к операм
- Скрябин А. Симфоническая поэма «Мечты»
- Стравинский И. Сюита из балета «Поцелуй феи»
- Танеев С. Симфония № 4
- «Иоанн Дамаскин»
- Антракты из оперы «Орестея»
- Хачатурян А. Симфонии № 1,2
- Сюиты из балетов
- Чайковский П. Симфонии
- Увертюры-фантазии
- Сюиты из балетов

	«Моцартиана»
	Серенада для струнного оркестра
	Итальянское каприччио
	Концерты для фортепиано и скрипки с оркестром
	Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
Шнитке А.	Кончерто grosso № 2
	Концерт для фортепиано и струнного оркестра
	Ревизская сказка
Шостакович Д.	Симфонии № 1,5,9,13,14
	Праздничная увертюра
	Сюиты из балетов
	Сюита из музыки к кинофильму «Овод»
	Концерты
Щедрин Р.	Кармен-сюита
	Сюиты из балетов

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Ч. 1 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 277 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63609>. — ISBN 978-5-8154-0278-5.

2. Ч. 2 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 177 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63610>. — ISBN 978-5-8154-0279-9.

5.2. Дополнительная литература

1. Вып.3 : От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация : Сборник статей / С. Грохотов. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 272 с. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского ; Сборник 71) . — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=392.

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта : учебное пособие / Б.С. Рачина. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58833. — ISBN 978-5-8114-1776-6.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Оркестр» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме групповых практических занятий (репетиция оркестра). Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Оркестр является важнейшей составной частью профессиональной подготовки обучающихся.

Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования, требует от исполнителей обширных практических и творческих навыков, мастерства и культуры, стимулирует молодых музыкантов к тщательному изучению своей профессии.

Оркестр, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными творческими задачами, формирует личность обучающегося, воспитывает сознательную дисциплину, чувство ответственности за общее дело, развивает нравственные качества, дает навыки общения и работы в творческих коллективах.

Участие в исполнении музыкальных сочинений различных жанров и стилей помогает воспитанию художественного вкуса, эстетических и творческих критериев. Знания и опыт, приобретенные в оркестровом классе, имеют первостепенное значение для будущей творческой деятельности каждого музыканта.

Основное время в оркестровом классе занимает репетиционная работа. Оркестр должен выучить музыкальное произведение – освоить текст, овладеть деталями и отшлифовать их, найти соответствующий колорит, выразительность звучания и т.д.

Художественный уровень исполнения зависит не только от таланта и исполнительского мастерства участников оркестрового коллектива и его руководителя, но и от всей предварительной работы по освоению произведения. Работа эта требует огромного, настойчивого, целенаправленного творческого труда и в зависимости от сложности и объемности произведения продолжается длительное время.

Требования исполнительской практики определяют основные виды учебной работы:

- групповые репетиции
- общие репетиции
- концертные выступления
- самостоятельная работа

Для успешной и плодотворной работы оркестрового класса большое значение имеет подбор репертуара, который должен состоять из симфонических произведений, фрагментов из опер и балетов, аккомпанементов инструментальных концертов, произведений для хора и солистов с оркестром. Репертуар должен быть посильным данному составу оркестра и не содержать

непреодолимых технологических или стилевых трудностей, в то же время быть разнообразным по стилю, жанру и степени трудности.

Оркестр формируется преподавателем дисциплины в начале каждого учебного года, исходя из следующего состава:

- группа деревянных духовых инструментов:

Флейты	2 - 3 (с пикколо)
Гобои	2 – 3 (с английским рожком)
Кларнеты	2 – 3 (с басовым кларнетом)
Фаготы	2 – 3 (с контрафаготом)

- группа медных духовых инструментов:

Валторны	4
Трубы	2 – 3
Тромбоны	3
Туба	1

- группа ударных инструментов

Арфа	1
------	---

- группа струнных инструментов:

Скрипки I	12 – 14
Скрипки II	10 – 12
Альты	8 – 10
Виолончели	6 – 8
Контрабасы	4 – 6

Всего 60 – 75 человек.

При комплектовании состава оркестра, который ежегодно меняется, пополняясь студентами младших курсов, целесообразно так распределить обязанности, чтобы все студенты получили навыки игры первых и вторых партий, а наиболее способные студенты приобрели также концертмейстерский опыт, что имеет большое значение для предстоящей работы в профессиональных оркестрах.

На *групповых репетициях* руководитель оркестрового класса имеет возможность тщательно работать над каждой партией, уделяя внимание преодолению технических и интонационных трудностей, достижению группового ансамбля, ритмической точности, грамотной артикуляции, разнообразию динамики, агогики, тембровой палитры, а также правильности исполнения штрихов, атаке звука, дыханию и т.д. Кроме того, необходимость согласовывать исполнение своей партии с

другими голосами заставляет оркестранта слушать не только свое исполнение, но и игру своих партнеров. Прислушиваясь к их игре, он имеет возможность оценивать ее: здесь кто-то играет слишком громко (или тихо), торопит или оттягивает темп, играет не совсем ритмично и т.д. Слуховое и исполнительское внимание студента развивается, становится более совершенным.

На *общих репетициях* внимание оркестрантов должно быть направлено на звучание оркестра в целом, достижение полного звучания, правильного баланса между голосами, выразительности и гибкости динамических оттенков, воплощение стилистических и жанровых особенностей исполняемого произведения. Каждый студент должен ясно осознавать свою роль в этом процессе, понимать функцию своей партии в общем звучании оркестра и исполнять ее, исходя из трактовки произведения, в соответствии с его художественными особенностями.

Одним из важнейших критериев профессионального уровня оркестра является чистота интонации. Настройке оркестра и контролю за интонацией следует уделять постоянное внимание. Перед началом репетиции студент должен разыграться и настроить свой инструмент. В начале репетиции проводится настройка по группам и всего оркестра.

Творческая дисциплина является серьезным фактором в формировании творческой личности и профессиональных качеств будущего артиста оркестра. Воспитание сознательной творческой дисциплины – одна из задач оркестрового класса. Если в исполняемом произведении много технических и интонационных трудностей, студенты должны работать над своими партиями дома, иногда прибегая к помощи педагога по специальности. В отдельных случаях рекомендуется опрос партий индивидуально или по пультам. Такое отношение к занятиям в оркестровом классе прививает чувство ответственности перед всем коллективом и позволяет значительно экономить репетиционное время, уделяя большее внимание художественным задачам исполнения. Каждый студент должен осознавать, что пропуск занятий в оркестре или опоздания на репетицию отражается не только на его личном опыте и знаниях, но и на работе всего оркестра.

Концертное выступление – главный итог всей работы оркестрового класса. Оно всегда связано с большим напряжением физических и духовных сил каждого участника оркестрового коллектива. Концерт – это предельная концентрация способностей исполнителей, умение максимально сосредоточиться на исполняемом произведении; умение, основанное на профессиональном мастерстве и большой подготовительной работе. Концерт – один из самых ответственных моментов в творческой жизни артиста. Задача руководителя оркестрового класса – создать атмосферу увлеченности и вдохновить исполнителей, поднять и сохранить в музыкантах чувство ответственности. Организованность, самодисциплина, собранность, сосредоточенность, творческое воображение, эмоциональность и темперамент – качества, которые воспитываются на репетициях, придают смелость и уверенность исполнению.

Чтение с листа – крайне необходимый навык не только для работы в профессиональном оркестре, но и для ознакомления с возможно большим объемом музыкальной литературы в целях расширения музыкального кругозора, эрудиции, музыкального вкуса. Развитию этого навыка необходимо уделять время на общих репетициях. При чтении с листа учащимся приходится следить за разными компонентами исполнения – штрихами, нюансами, интонацией, общим ансамблем, мануальными указаниями дирижера и т.п., что создает особые трудности для малоопытных оркестрантов. Поэтому для чтения с листа рекомендуется брать сочинения средней степени трудности и не ограничиваться черновым проигрыванием всего произведения, отводя этому столько времени, сколько необходимо для того, чтобы, выполнив все элементарные требования данной партитуры, получить ясное представление о содержании, форме и стиле произведения.

Также необходимо отметить, что слова, которые характеризуют дух и содержание разучиваемого произведения, сказанные руководителем оркестрового класса во время занятий,

помогают сделать репетиционный процесс более осмысленным и интересным для основной массы студентов. Не надо забывать, что неперенным спутником знаний являются воображение, пылкий ум и готовность самоотверженно служить композитору и его музыке, которую мы беремся представлять. Развивая подобные качества у студентов, мы можем максимально приблизиться к постижению художественного замысла композитора в исполняемых произведениях.

Самостоятельная работа, как метод индивидуальной подготовки к занятиям в оркестровом классе, является важной частью творческой работы оркестрового музыканта.

Каждый оркестрант должен приходить на репетиции с тщательно выученной партией. Это требование является сейчас обязательным в любом профессиональном оркестровом коллективе.

Самостоятельная работа способствует освоению практических и творческих навыков, мастерства и культуры, стимулирует молодых музыкантов к тщательному изучению своей профессии, воспитывает сознательную дисциплину, чувство ответственности за общее дело.

Самостоятельная работа должна быть направлена на преодоление технических и интонационных трудностей оркестровых партий.

Особое внимание в самостоятельных домашних занятиях рекомендуется уделять чистоте интонации, не забывая о том, что музыка – это искусство звука.

Повышенное внимание следует уделять освоению ритмической точности, как основе коллективного музицирования. Для контроля рекомендуется использовать метроном.

Также необходимо тщательно отрабатывать наиболее сложные аппликатурные и штриховые особенности своих партий, разнообразные приемы атаки звука, динамики и артикуляции. В отдельных случаях следует обратиться за консультацией к преподавателю по специальности.

Освоение технических и интонационных трудностей должно происходить в разных темпах - как медленнее, так и быстрее указанного.

Кроме этого, несомненную пользу может принести аудио или видео прослушивание разучиваемого произведения, особенно в исполнении выдающихся оркестров и дирижеров. Студент имеет возможность услышать свою партию в сочетании с другими оркестровыми голосами, отчетливо осознать свою роль в процессе исполнения конкретного музыкального произведения, яснее понимать функцию своей партии в общем звучании оркестра.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНСАМБЛЬ**

По направлению подготовки
**53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(оркестровые струнные инструменты)**

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Ансамбль**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины является формирование творческого отношения к исполнению партий камерного произведения, умения сотрудничать при создании художественного образа музыкального произведения; владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании. 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 ансамблевого публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих специфику музыкальных инструментов с последующим применением в профессиональной сфере и формированием практических навыков в области музыкально-исполнительского искусства.

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении камерно-ансамблевых произведений,
2. совершенствование художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
3. овладение большим ансамблевым репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с

		привлечением оппонентов разработанным идеям; УК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды
Музыкальная нотация	ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Знает различные виды музыкальной нотации, используемые композиторами различных периодов; ОПК-2.2. Свободно воспроизводит музыкальный текст сочинения, записанный различными методами нотации.
Инструментальное исполнительство соло и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	ПК-1. Способен владеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	ПК-1.1. Знает специфику различных исполнительских стилей; ПК-1.2. Владеет разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений; ПК-1.3. Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	60	16	16	16	12
Учебные занятия лекционного типа					
Учебные занятия семинарского типа					

В том числе индивидуальные	60	16	16	16	12
Самостоятельная работа обучающихся, всего	336	92	92	92	60
Вид промежуточной аттестации		зачет	зачет	зачет	экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	12	3	3	3	3

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1 Подготовка к исполнению ансамблевого классико-романтического сочинения
2.	Раздел 2. Подготовка к выступлению ансамблевого сочинения композиторов XX века
3.	Раздел 3. Подготовка ансамблевого сочинения отечественного композитора к выступлению
4.	Раздел 4. Подготовка ансамблевого сочинения по выбору к выступлению на итоговой аттестации

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Раздел 1 Подготовка к исполнению ансамблевого классико-романтического сочинения

Цель:

Приобретение навыков камерно-ансамблевого музицирования: освоение стилистики венской классической школы;

Перечень изучаемых элементов содержания:

Организация репетиционного процесса; знакомство с сочинением, его стилистикой, историю создания, историческим контекстом; разбор партий сочинения участниками ансамбля; сравнение различных редакций (при наличии); уточнение и унификация штрихов, фразировки, артикуляции; уточнение динамического баланса; работа на технически сложными местами партий и ансамблевыми трудностями; работа над художественным образом сочинения; использование аудио и видео аппаратуры для

записи и прослушивания исполнения; многократное исполнение сочинения в целом или крупными фрагментами с целью приобретения стабильности и закрепления полученных навыков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: исполнительская работа, академические концерты, прослушивания.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК К РАЗДЕЛУ 1:

Гайдн. 8 сонат для скрипки и фортепиано
Моцарт. Сонаты для скрипки и фортепиано (на выбор)
Бетховен Л. Сонаты для скрипки и фортепиано (на выбор)
Бетховен Л. Сонаты для виолончели и фортепиано соч. 5 № 1,2, соч.69,соч.102, № 1,2.
Бетховен Л. Вариации на тему Генделя для виолончели и фортепиано
Бетховен Л. Вариации на тему Моцарта для виолончели и фортепиано
Гайдн Й. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
Моцарт В. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано KV 442, 496, 502, 548, 564
Бетховен Л. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано соч.1 №№ 1-3, соч. 11, соч.70 №№ 1,2, соч. 97
Бетховен Л. Квартет для скрипки, альты, виолончели и фортепиано соч.16

Раздел 2 Подготовка к выступлению ансамблевого сочинения композиторов XX века

Цель:

Совершенствование навыков камерно-ансамблевого музицирования: освоение стилистики западноевропейской музыки XX века

Перечень изучаемых элементов содержания:

Организация репетиционного процесса; знакомство с сочинением, его стилистикой, историей создания, историческим контекстом; разбор партий сочинения участниками ансамбля; сравнение различных редакций (при наличии); уточнение и унификация штрихов, фразировки, артикуляции; уточнение динамического баланса; работа на технически сложными местами партий и ансамблевыми трудностями; работа над художественным образом сочинения; использование аудио и видео аппаратуры для записи и прослушивания исполнения; многократное исполнение сочинения в целом или крупными фрагментами с целью приобретения стабильности и закрепления полученных навыков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: исполнительская работа, академические концерты, прослушивания.

Примерный репертуарный список к разделу 2:

Дебюсси К. Соната для скрипки и фортепиано
Форе Г. Соната Соната для скрипки и фортепиано, соч. 109, 117
Пуленк Ф. Соната Соната для скрипки и фортепиано

Хиндемит П. Соната, соч. 11 № 3
Хиндемит Сонаты для скрипки и фортепиано, соч. 11 № 1, 2, in E. In C.
Шимановский Соната для скрипки и фортепиано, соч. 9
Мессиа́н Тема с вариациями для скрипки и фортепиано
Онеггер А. Соната для виолончели и фортепиано
Мартину Соната для скрипки и фортепиано
Онеггер А. 2 сонаты для скрипки и фортепиано
Мийо 2 Сонаты , «4 портрета» Соната для альты и фортепиано
Хиндемит П. 3 сонаты для альты и фортепиано
Бриттен Б. Соната для виолончели и фортепиано

Раздел 3 Подготовка ансамблевого сочинения отечественного композитора к выступлению

Цель:

Совершенствование навыков камерно-ансамблевого музицирования: освоение стилистики отечественной музыки XX века

Перечень изучаемых элементов содержания:

Организация репетиционного процесса; знакомство с сочинением, его стилистикой, историей создания, историческим контекстом; разбор партий сочинения участниками ансамбля; сравнение различных редакций (при наличии); уточнение и унификация штрихов, фразировки, артикуляции; уточнение динамического баланса; работа на технически сложными местами партий и ансамблевыми трудностями; работа над художественным образом сочинения; использование аудио и видео аппаратуры для записи и прослушивания исполнения; многократное исполнение сочинения в целом или крупными фрагментами с целью приобретения стабильности и закрепления полученных навыков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: исполнительская работа, академические концерты, прослушивания.

Примерный репертуарный список к разделу 3:

Салманов В. 3 Сонаты для скрипки и фортепиано
Хачатурян А. Соната для скрипки и фортепиано
Вайнберг М. Сонаты для скрипки и фортепиано
Шнитке А. Соната №1 для скрипки и фортепиано
Денисов Э Соната для скрипки и фортепиано
Аристокесян А. Соната для альты и фортепиано
Волконский Соната для альты и фортепиано
Шостакович Д. Соната соч.147 для альты и фортепиано
Чайковский Б. Соната для виолончели и фортепиано
Шнитке А. Соната для виолончели и фортепиано
Хачатурян К. Соната для виолончели и фортепиано
Губайдуллина С. Квintет
Шнитке А. Квintет

Вайнберг М. Квинтет
Пейко Н. Квинтет

Раздел 4. Подготовка ансамблевого сочинения к выступлению на итоговой аттестации

Цель:

Совершенствование навыков камерно-ансамблевого музицирования.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Организация репетиционного процесса; знакомство с сочинением, его стилистикой, историей создания, историческим контекстом; разбор партий сочинения участниками ансамбля; сравнение различных редакций (при наличии); уточнение и унификация штрихов, фразировки, артикуляции; уточнение динамического баланса; работа на технически сложными местами партий и ансамблевыми трудностями; работа над художественным образом сочинения; использование аудио и видео аппаратуры для записи и прослушивания исполнения; многократное исполнение сочинения в целом или крупными фрагментами с целью приобретения стабильности и закрепления полученных навыков.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: академическое прослушивание программы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: исполнительская работа, академические концерты, прослушивания.

Примерный репертуарный список к разделу 4:

Сочинение на выбор обучающегося (с учетом рекомендаций педагога) из всего объема репертуарного списка сочинений

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Лебедев, А. Теория исполнительского искусства : Учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство / А. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 255 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72124.

5.2. Дополнительная литература

8. Левина, И. Вопросы теории и методики музыкального исполнительства и интерпретации художественного произведения / И. Левина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 248 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/43391>. — ISBN 978-5-87978-595-1.

9. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации : Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л.

Яворскому 27–28 ноября 2014. — Саратов : Саратовская консерватория, 2015. — 316 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72149>. — ISBN 978-5-94841-212-2.

10. Солист и концертмейстер : Сборник статей для преподавателей и концертмейстеров музыкальных вузов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72103. — ISBN 978-5-94841-156-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Камерный ансамбль» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Обучение проходит в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к индивидуальным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа обучающегося по данной дисциплине представляет собой всестороннее изучение теоретического и практического музыкального материала,

утвержденного преподавателем и в соответствии с количеством часов, указанных в учебно-тематическом плане.

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

Подготовка к экзамену:

При подготовке к экзамену должно быть сформировано четкое представление об качестве и уровне практических знаний, умений и профессионального мастерства, которыми нужно будет овладеть по дисциплине.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ**

по направлениям подготовки

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** (Академическое пение), **53.04.03 Искусство народного пения** (Сольное народное пение), **53.04.04 Дирижирование** (Дирижирование академическим хором), **53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство** (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Актуальные проблемы музыкальной науки»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

7. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области проблематики современной музыкальной науки с их последующим применением в сфере научно-исследовательской и научно-методической деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучение актуальных проблем современного музыкального искусства и науки.
2. Ориентирование в различных областях современной музыкальной культуры.
3. Постигание обучающимся сущности современного музыкального искусства и науки в широком социокультурном контексте.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; системного и междисциплинарных подходов.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестры
		2
	72	72

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	16	16
Учебные занятия лекционного типа	8	8
Учебные занятия семинарского типа	8	8
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	29	29
Вид промежуточной аттестации	Экз	Экз. 27
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

Раздел, тема
Тема 1. Современное состояние мировой музыкальной культуры. Музыкальная хронология XX века. Процессы глобализации в современной музыкальной культуре. Новые эстетические тенденции музыки второй половины XX века. Стили. Жанровые направления.
Тема 2. Методология современного музыкознания.
Тема 3. Герменевтика в музыковедческих исследованиях.
Тема 4. Теория музыкального текста. Интертекстуальность. Музыкальная семантика.
Тема 5. Теория музыкального содержания.
Тема 6. Введение в теорию музыкального стиля. Методы характеристики и атрибуции стиля.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Назвать основные периоды музыкальной хронологии XX века.
2. Назвать наиболее крупные исторические и музыкальные события периода.
3. Характеристика модерна – модернизма – постмодернизма.
4. Трансформация жанровой системы в музыке XX века.
5. Назвать основные научные методы.
6. Назвать основные методы музыкознания.

7. Основные исторические этапы развития герменевтики.
8. Применение герменевтики в музыковедческих исследованиях.
9. Каковы главные характеристики текста? Музыкального текста?
10. Перечислите основные теории в области музыкальной семантики.
11. Перечислите средства музыкальной выразительности в контексте музыкального содержания.
12. Что такое функции стиля?
13. Как определить детерминанты музыкальных стилей?
14. В чем выражаются субъективные факторы стиля?
15. Назвать основные признаки национальной и исторической стилистики.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Форма практического задания: подготовка доклада с презентацией.

Примерный перечень тем докладов:

1. Сравнительная стилевая характеристика как метод.
2. Связь стилистики с особенностями музыкальной формы.
3. Проблемы типологии стилей.
4. Авторский стиль.
5. Аспекты взаимодействия музыкальных культур в исторической и современной динамике
6. Диалектика традиций и новаторства в современном музыкальном искусстве.
7. Автор в музыкальном содержании.
8. Новые формы и способы существования музыки.
9. Сравнительный метод в музыкальном искусстве: примеры и перспективы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Медушевский, В.В. Духовный анализ музыки : Монография : Учебное пособие : В двух частях / В.В. Медушевский. — Москва : Композитор, 2014. — 630 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=358. — ISBN 978-5-4254-0067-3.
2. Лазутина, Т.В. Язык музыки : монография / Т.В. Лазутина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/70362>.

5.2. Дополнительная литература

1. Холопова, В. Музыка как вид искусства : Учебное пособие / В. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/44767>. — ISBN 978-5-8114-0334-9.
2. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : Учебное пособие / М. Высоцкая. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2011. — 440с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=365.
3. Лазутина, Т.В. Символичность музыки : монография / Т.В. Лазутина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 124 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/70361>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Актуальные проблемы музыкальной науки» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

направления подготовки

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** (Академическое пение), **53.04.03 Искусство народного пения** (Сольное народное пение), **53.04.04 Дирижирование** (Дирижирование академическим хором), **53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство** (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Философия науки и искусства**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки **53.04.01** Музыкально-инструментальное искусство, **53.04.02** Вокальное искусство, **53.04.03** Искусство народного пения, **53.04.04** Дирижирование, **53.04.06** Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

8. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о способе познания и духовного освоения мира, с последующим применением в профессиональной сфере педагогической и исполнительской практики.

Задачи учебной дисциплины:

1 - формирование у студентов представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;

2. - введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с адаптированными и оригинальными философскими текстами.

3 - развитие общекультурных компетенций студента, навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
История и	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК 5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-	ОПК-1.1 Знает основные художественные методы и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной художественной культуры, современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства

	<p>исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.2 Применяет методы научного исследования явлений музыкального искусства; совершенствует и развивает свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере</p> <p>ОПК-1.3 Интерпретирует музыкальное произведение в широком культурно историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>
--	--	--

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа	16	8	8
Учебные занятия семинарского типа	16	8	8
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	85	56	29
Вид промежуточной аттестации		зачет	Экз.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Общие проблемы философии науки
2.	Тема 1.1. Наука в культуре современной цивилизации . Структура научного знания
3.	Тема 1.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания.

4.	Тема 1.3. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
5	Тема 1.4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
6.	Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук
7.	Тема 2.1. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук
8.	Тема 2.2. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках
9.	Тема 2.3. Предмет и основные концепции современной философии искусства
10.	Тема 2.4. Философия музыкального искусства

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Реферат разрабатывать в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов

1. Наука в культуре современной цивилизации. Роль науки в эпоху глобализации.
2. Типы научной рациональности.
3. Наука как система знаний. Критерии научности.
4. Методы и методология. Классификация методов научного познания.
5. Основные концепции философии науки
6. Становление классической, неклассической, постнеклассической картины мира.
7. Научный закон и объективная закономерность.
8. Особенности развития науки в XX веке: сциентизм и антисциентизм.
9. Основные концепции истины в эпистемологии и философии науки.
10. Научная теория. Структура и функции научных теорий. Принципы их построения и обоснования.
11. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции
12. Движущие силы развития научного познания: интернализм и экстернализм. Модели развития науки.
13. Понятие научной революции. Теория научных революций Т. Куна
14. Самоорганизация и современная синергетика.
15. Методы социальных и гуманитарных наук. Интерпретация как основной метод социально-гуманитарного познания.
16. Философия музыкального искусства
17. Проблема дегуманизации искусства (Х. Ортега-и-Гассет, Э. Сурио).
18. Онтопсихологическая интерпретация искусства (К. Юнг, Э. Нойманн, А. Менегетти).

19. «Человеческое понимание» С. Тулмина
20. Искусство и игра (Г.-Г. Гадамер). Пограничные формы художественной деятельности.
21. Философская рефлексия о понятии художественной реальности в искусстве (Р. Барт).
22. Виртуализация современного искусства (С. Жижек).
23. Язык искусства и закономерности его развития
24. Искусство и медиакультура.
25. Текст как особая реальность социально-гуманитарного познания.
26. «Состояние постмодерна» Ж.Ф. Лиотара
27. «Актуальность прекрасного» Г.Г. Гадамера
28. «Феномен искусства» у Р. Ингардена

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Терехина, М.И. Актуальные проблемы философии науки / М.И. Терехина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 144 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/74651>. — ISBN 978-5-9765-1969-5.
2. Басин, Е.Я. Под эстетическим интегралом / Е.Я. Басин. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. — 528 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232949>. — ISBN 978-5-91419-944-6.
3. Ивин, А. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А. Ивин. — Москва : Директ-Медиа, 2015. — 557 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781>.

5.2. Дополнительная литература

1. Чертов, Л.Ф. Знаковая призма : статьи по общей и пространственной семиотике / Л.Ф. Чертов. — Москва : Языки славянской культуры, 2014. — 320 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277378>
2. Дорский, А. Эстетика власти / А. Дорский. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. — 296 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136252>
3. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма : учебное пособие / Т.Б. Сиднева. — Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. — 79 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

направления подготовки

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** (Академическое пение), **53.04.03 Искусство народного пения** (Сольное народное пение), **53.04.04 Дирижирование** (Дирижирование академическим хором), **53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство** (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Иностранный язык**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования **по направлениям подготовки 53.04.01** Музыкально-инструментальное искусство, **53.04.02** Вокальное искусство, **53.04.03** Искусство народного пения, **53.04.04** Дирижирование, **53.04.06** Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

9. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины является формирование у обучающихся коммуникативных навыков общения на иностранном языке с целью совершенствования своего профессионального уровня с помощью освоения литературы на иностранных языках и общения с музыкантами других стран. Настоящая программа предусматривает изучение теории языка по следующим аспектам: морфология, лексикология и синтаксис современного английского языка.

Задачи учебной дисциплины:

Курс иностранного языка (английского языка) подразумевает предварительное владение следующими навыками: чтения, перевода текстов разговорной тематики, беседы (пересказ, диалог) на темы бытовой деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь читать тексты профессиональной тематики со словарем и инициировать и поддерживать диалог на профессиональную тематику, знать грамматические правила языкового строя английского языка (уровень «средний» - «Intermediate»), владеть приемами письменного перевода текстов профессиональной тематики.

Развитие навыков сопровождается выполнением письменных работ.

Курс иностранного (английского) языка проходит в форме групповых занятий и складывается из трех основных видов работы:

1. чтения текстов на английском языке и переводе их на русский;
2. выполнения упражнений по грамматике (строй речи английского языка, категории глагола в английском языке – время, залог, вид, лицо, число, наклонение, - имя существительное, прилагательное, местоимение и наречие в английском языке – морфологический и синтаксические аспекты);
3. составления и презентаций диалогических и монологических текстов на предложенную профессиональную тему.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Коммуникация	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и	УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты, в том числе на иностранном языке УК-4.3.

	профессионального взаимодействия	Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
--	----------------------------------	--

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	85	56	29
Вид промежуточной аттестации		зачет	Экз.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1.	Раздел 1. Чтение профессионально-ориентированных текстов
2.	Тема 1.1. Биография. Значение видовременных форм английского глагола. Тематическая лексика: устойчивые выражения, фразовые глаголы.
3.	Тема 1.2. Интервью. Активный и пассивный залог в английском языке. Значения форм пассивного залога.
4.	Тема 1.3. Научная статья. Поисковое чтение: стратегии поиска информации в тексте. Способы организации научного текста в английском языке. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.
5.	Тема 1.4. Деловая коммуникация. Письмо делового характера. Письмо-запрос. Письмо-жалоба. Письмо-отчет. Способы выражения модальности.

6.	Раздел 2. Развитие продуктивных умений в профессиональном контексте. Говорение.
7.	Тема 2.1. Устное представление, краткий рассказ о себе. Эмфатические конструкции с it/what. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. Повторение видовременных форм глагола.
8.	Тема 2.2. Подготовка презентации своего музыкального/научного проекта. Синтаксис сложного предложения. Средства и способы выражения предположения, причины, следствия. Научная лексика: распространенные клише.
9.	Раздел 3. Развитие продуктивных умений в профессиональном контексте. Письмо
10.	Тема 3.1. Подготовка резюме. Структура и основные правила. Изучение образцов. Составление CV на основе образца. Грамматические и лексические маркеры времени в тексте.
11.	Тема 3.2. Написание делового письма. Структура письма. Неформальный и формальный стиль. Деловая лексика: распространенные клише. Косвенная речь. Согласование времен.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц рукописного или печатного текста 14-м шрифтом через полтора интервала. Реферат разрабатывать в часы самостоятельной работы, проявляя творческий подход к его разработке, не допускать прямое копирование текста из материалов, помещенных на сайтах интернета. Реферат должен иметь титульную страницу, быть аккуратно оформлен и сброшюрован.

Примерные темы рефератов

1. Outstanding composers.
2. Outstanding performers.
3. Outstanding conductors.
4. Outstanding musical works.
5. Historical epochs of music.
6. The history of musical genres.
7. Health benefits of music.
8. The system of music education in different countries.
9. Musical competitions.
10. Musical festivals.
11. English books on music, composers or performers.
12. English films on music, composers or performers.
13. Teaching music: specifics and challenges.
14. Music and other Arts.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Левицкий, Ю.А. Синтаксис английского языка : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. — 166 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241217>. — ISBN 978-5-4458-3502-8.
2. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. — Москва : Директ-Медиа, 2013. — 156 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501>. — ISBN 978-5-4458-2976-8.

5.2. Дополнительная литература

1. Миловидов, В.А. 120 секретов английского языка: выпускной и вступительный экзамен : учебное пособие / В.А. Миловидов. — 2-е, стер. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 255 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426551>. — ISBN 978-5-4475-5671-6.
2. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. Преображенская. — 2-е изд., испр. — Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. — 72 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121>.
3. Лексикология английского языка : учебное пособие. — Омск : Омский государственный университет, 2012. — 90 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237283>. — ISBN 978-5-7779-1528-3.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

по направлениям подготовки

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** (Академическое пение), **53.04.03 Искусство народного пения** (Сольное народное пение), **53.04.04 Дирижирование** (Дирижирование академическим хором), **53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство** (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «**Музыкальная коммуникация**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

10. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о специфике музыкальной художественной коммуникации, классификации и кодификации культурных артефактов с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по решению профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование знаний современных научных представлений о сущности и роли музыкальной коммуникации в современном поликультурном художественном пространстве; основных подходов к исследованию коммуникативной культуры личности; специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли культурных факторов в коммуникативном художественном процесс

2. формирование навыка самостоятельного анализа социокультурной коммуникативной художественной ситуации; классификации и кодификации культурных артефактов; проектирования и комплексного исследования явлений художественной действительности на основе системного научного анализа;

3. развитие способности выдвижения новых идей в исследовании межкультурных коммуникаций, приоритетных качеств личности, необходимых для эффективного формирования художественно-коммуникативных навыков.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование	Индикаторы достижения компетенции
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия; УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты, в том числе на иностранном языке; УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на

		государственном языке РФ и иностранном языке.
--	--	---

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	144	72	72
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные			
Самостоятельная работа обучающихся, всего	85	56	29
Вид промежуточной аттестации		зачет	Экзамен 27
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4	2	2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
8.	Раздел 1. Музыка как вид коммуникации
9.	Тема 1.1 Коммуникативная сущность музыкального искусства
10.	Тема 1.2 Коммуникативная культура личности
11.	Раздел 2. Теоретические подходы к исследованию музыкальной коммуникации
12.	Тема 2.1 Функции музыкальной коммуникации
13.	Тема 2.2 Типология музыкальной коммуникации
14.	Тема 2.3 Семиотика музыкальной коммуникации
8.	Раздел 3. Структура музыкально-коммуникативной деятельности
9.	Тема 3.1 Музыкальный дискурс
10.	Тема 3.2 Музыкально-коммуникативная ситуация
11.	Тема 3.3 Константы музыкально-коммуникативного события

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

1 семестр

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов:

1. Музыкальный текст как результат музыкальной коммуникации.
2. Моделирование эмоционально-коммуникативной культуры средствами музыкального искусства.
3. Акмеологический подход к формированию культуры личности.
4. Социальные предпосылки художественной коммуникации.
5. Текст как междисциплинарная проблема.
6. Музыка: язык или речь?
7. Авторство музыкального текста как семиотическая проблема.

2 семестр

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов:

1. Музыкальная коммуникация в музыкальных произведениях XX века.
2. Зарубежные исследования в контексте музыкальной коммуникации.
3. Социальная сущность музыкального искусства.
4. Семиотика мелизмов в музыке эпохи Барокко.
5. Сакральная символика произведений И.С.Баха.
6. Когезия и когерентность в музыкальном тексте.
Сравнительный анализ концепций С.Лангер, М.Арановского, М.Бонфельда.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Ануфриев, Е.А. Музыкальная коммуникация [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.А. Ануфриев, Н.И. Ануфриева, И.А. Корсакова, А.И. Щербакова . – Москва : РГСУ, 2015 . – 442 с. – Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=282 .
2. Корсакова, И.А. Музыкальная коммуникация как феномен культуры [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Корсакова . – Москва : ООО "Буки Веди", 2014 . – 371 с. – Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=280 .

5.2. Дополнительная литература

1 Корсакова, И.А. Музыкальная коммуникация в пространстве культуры : Монография / И.А. Корсакова. — Москва : РГСУ, 2012. — 392 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=285.

2 Ануфриева, Н.И. Поликультурная музыкально-художественная коммуникация : Монография / Н.И. Ануфриева. — Москва : РГСУ, 2011. — 200 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=284.

3 Проблемы музыкальной науки = MusicScholarship : Российский научный журнал : входит в перечень ВАК. — Уфа : Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова. — Режим доступа : <http://journalpmn.com/index.php/PMN/issue/archive>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыкальная коммуникация» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР

Направление подготовки
53.04.01 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
(оркестровые струнные инструменты)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Педагогический репертуар**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки **53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в изучении педагогического репертуара, необходимого для работы в качестве преподавателя, руководителя творческого коллектива, исполнителя-солиста, ансамблиста, оркестранта. В получении обучающимися теоретических знаний о 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. В способности проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации

Задачи учебной дисциплины:

1. Уметь планировать учебный процесс, развивать у обучающихся творческие способности.
2. Изучать образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития
3. Выполнять методическую работу.
4. Уметь осуществлять контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса
5. Уметь применять при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик
6. Разрабатывать новые педагогические технологии

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способность

ПК-2 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

<p>Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (музыкально-инструментального искусства) в образовательных организациях</p>	<p>ПК-2 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (предметам) образовательных программ в области искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (предметов) в процессе промежуточной и итоговой аттестации</p>	<p>ПК-2.1. Планирует учебный процесс, развитие у обучающихся творческих способностей, изучает образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития ПК-2.2. Выполняет методическую работу, осуществляет контрольные мероприятия, направленные на оценку результатов педагогического процесса ПК-2.3. Применяет при реализации учебного процесса лучшие образцы исторически сложившихся педагогических методик, разрабатывает новые педагогические технологии</p>
---	--	---

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр	семестр
		2	3
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа	-	-	-
Учебные занятия семинарского типа	32	16	16
В том числе индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	20	20
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	1	1

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема

	Раздел 1 Изучение педагогического репертуара ДМШ. Технический материал
1.	Тема 1. Гаммы, упражнения, этюды, каприсы
2.	Тема 2. пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония
3.	Тема 3. произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы)
	Раздел 2 Изучение педагогического репертуара СПО. Технический материал
1.	Тема 1. Гаммы, упражнения, этюды, каприсы
2.	Тема 2. пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония
3.	Тема 3. произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы)

3.1. Учебно-тематический план

2 семестр

РАЗДЕЛ 1 Изучение педагогического репертуара ДМШ. Технический материал

Крупная форма, полифония, пьесы

Цель: изучение технического (инструктивного) материала, художественных произведений педагогического репертуара

Перечень изучаемых элементов содержания

Гаммы, упражнения, этюды, каприсы, произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы), пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония.

Тема 1: Гаммы, упражнения, этюды, каприсы

Тема 2: пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония

Тема 3: произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы)

Вопросы по разделу 1:

- 1) Методы подбора репертуара в ДМШ
- 2) Инструктивно-технический материал: виды, методы подбора
- 3) Пьесы: виды, методы подбора
- 4) Произведения крупной формы: виды, методы подбора

3 семестр

РАЗДЕЛ 2 Изучение педагогического репертуара СПО. Технический материал

Крупная форма, полифония, пьесы

Цель: изучение технического (инструктивного) материала, художественных произведений педагогического репертуара

Перечень изучаемых элементов содержания

Гаммы, упражнения, этюды, каприсы, произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы), пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония.

Тема 1: Гаммы, упражнения, этюды, каприсы

Тема 2: пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы), полифония

Тема 3: произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы)

Вопросы по разделу 2:

- 1) Методы подбора репертуара СПО
- 2) Инструктивно-технический материал: виды, методы подбора
- 3) Пьесы: виды, методы подбора
- 4) Произведения крупной формы: виды, методы подбора

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Специальный класс скрипки:

Упражнения и этюды

- Бакланова Н. — 6 этюдов средней трудности; Этюды на сложное интонирование
Венявский Г. — 8 этюдов op. 10 «L'École moderne», 8 этюдов для двух скрипок, op. 18
Вьетан А. — 6 этюдов, op. 16
Гавинье П. — 24 этюда (Matinées)
Гилельс Е. — Ежедневные упражнения скрипача. 24 гаммы и арпеджио для скрипки
Гржмали И. — Упражнения в гаммах
Григорян А. — Гаммы и арпеджио
Данкля Ш. — Этюды, op. 73
Донт Я. — Этюды op. 35, 37; этюды для двух скрипок op. 38
Кампаньоли Б. — Этюды
Коргуев С. — Упражнения в двойных нотах
Крейцер Р. — 42 этюда
Моцарт К. — 7 капризов, 8 этюдов
Ровелли П. — 12 этюдов
Роде П. — 24 каприза
Родионов К. — Этюды
Шрадиг Г. — 25 этюдов op. 1; Школа скрипичной техники, вып. 1—3; Упражнения в гаммах
Шер В. — 24 этюда

Специальный класс альты:

Этюды, упражнения

- Анцонетти М. 12 этюдов
Бакланова Н. 6 этюдов на сложное интонирование
Ваксман А. Упражнение и гамма в двойных нотах
Герольд И. 6 этюдов
Гильтай Б. Концертные этюды
Компаньоли Б. Капризы соч. 22
Крейцер Р. 42 этюда
Лукач П. Упражнение в сменах позиции
Палашко И. 20 этюдов соч. 36; 10 концертных этюдов соч. 44; 24 мелодических этюда соч. 77
Палашков Б. Оркестровые трудности и подготовительные этюды к ним
Страхов Е. Оркестровые трудности из произведений П. Чайковского
Тэриан М. 6 этюдов соч. 1
Фукс Л. 15 этюдов

Специальный класс виолончели

Этюды, упражнения

Нельк Ю. Этюды соч. 32

Дюпор Ж.Л. Этюды

Франком Ф. 12 каприсов, М., 1950

Косман Б. Упражнения для виолончели, М., 1936

Сборник этюдов под редакцией С.Козолупова и Л.Гинзбурга, М., 1964

Специальный класс контрабаса

Гаммы в различных штрихах в три октавы и арпеджио с обращениями.

Этюды: Боттезини, Грабе, Жданова, Крейцер, Новосела, Парадовского, Симандля, Шторха.

Оркестровые трудности из симфонической, оперной и балетной литературы для контрабаса.

Специальный класс арфы

Этюды

Поссе В. 8 больших этюдов

Цабель А. Этюд №3 (сборник зарубежных этюдов под ред. К. Эрдели)

Годфруа Ф. Концертный этюд

Турнье М. Концертный этюд "Рассвет"

Бокса Н. Избранные этюды

Парфёнов Н. 2 этюда

Специальный класс скрипки

I. Музыка мастеров XVII — первой половины XVIII века

Бах И.С. — Концерты: a-moll, E-dur; концерт d-moll для двух скрипок; сонаты и партиты для одной скрипки; трио-сонаты для двух скрипок и баса; Сицилиана, Ария (Вильгельми), Сарабанда и Гавот, Шутка (Манен).

Бах Ф.Э. — Анданте

Бенда Ф. — Граве

Верачини Ф. — 12 сонат, Лярго (Корти)

Вивальди А. — Концерты: g moll (Наше), d-moll (Цыганов), c-moll (Рабей); для 2-х скрипок a-moll, для 3-х скрипок F-dur, для 4-х скрипок h-moll; сонаты для скрипки и цифрованного баса; Адажио (Моффат)

Витали Т. — Чакона

Гендель Г.Ф. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса; Ария (Флеш), Ларгетто (Губай)

Глюк К. — Мелодия (Крейслер)

Грациоли Д. — Адажио

Дакен Л. — Кукушка (Манен)

Джеминьяни Ф. — 12 сонат для скрипки и цифрованного баса;

Кампаньоли Б. — 6 сонат для скрипки и цифрованного баса; 7 Дивертисментов, Прелюдии и фуги

Корелли А. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса; Фолия (Леонар, Крейслер)

Леклер Ж. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса

Локателли П. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса

Маттесон И. — Ария

Нардини П. — Соната D-dur

Парадизи П. — Токката

Парадис М.— Сицилиана (Манен), Токката (Манен)
Перголези Д. — Концерт B-dur
Пуньяни Г. — Ларго, Кумушки
Руст Ф. — Соната
Скарлатти А. — Престо (Фихтенгольц)
Скарлатти Д. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса
Тартини Д. — Сонаты для скрипки и цифрованного баса; Вариации на тему Корелли,
Концерт d-moll, fuga (Крейслер)
Телеман Г.Ф. — Канонические дуэты для двух скрипок; 12 фантазий для скрипки соло
Фиокко П. — Аллегро
Фрескобальди Д. — Токката (Цыганов)

II. Западноевропейская классическая музыка второй половины XVIII —
начала XIX века

Бетховен Л. — Концерт D-dur op. 61; Романс F-dur op. 40; G-dur op. 50; Адажио (Блок),
Турецкий марш (Ауэр)
Виотти Дж. — Концерты: №№ 20, 22, 24; Дуэты для двух скрипок
Гайдн И.— Концерты: C-dur, G-dur; Серенада (Ауэр), Виваче (Ауэр), Менуэт
(Фридберг)
Гуммель И. — Рондо (Хейфец)
Давид Ф. — Каприччио
Крейцер Р. — Концерты №№ 13, 19
Моцарт В. — Концерты; Адажио E-dur; Рондо C-dur, Рондо B-dur, Рондо G-dur
(Крейслер), Менуэт (Бурмейстер)
Роде П. — Концерты №№ 7, 8, 10

III. Музыка западноевропейского романтизма XIX века

Альбенис И. — Севилья op. 47 № 3 (Хейфец), Каталонская песня
Берио Ш. — Концерты №№ 1, 7, 9
Брамс Й. — Концерт D-dur op. 77; Скерцо; Венгерские танцы; Вальс (Кленгель)
Брух М. — Концерты; Шотландская фантазия op. 46
Вагнер Р.— Листок из альбома (Вильгельми)
Вебер К.М. — Сонаты для скрипки и фортепиано; Ларгетто, Непрерывное движение
Венявский Г. — Концерт d-moll op. 22; Полонезы, «Воспоминание о Москве» op. 6,
Легенда op. 17, Скерцо-тарантелла op. 16, Этюд a-moll op. 18 № 4 (Крейслер), Мазурки,
Фантазия на темы оперы Гуно «Фауст», op. 20
Вольф Г. — Две песни (Мострас)
Вьетан А. — Концерты; Тарантелла, Фантазия-аппассионата op. 35, Рондино op. 32 №
2, Баллада и Полонез op. 38
Гранадос Э. — Испанский танец op. 37 № 5 (Крейслер)
Гольдмарк К. — Концерт a-moll, op. 28
Дворжак А.— Концерт a-moll, op. 53, сонатина G-dur op. 100, Славянские танцы,
Юмореска op. 101 № 7 (Крейслер)
Заржицкий А.— Мазурка, op. 26
Иоахим Й. — Венгерский концерт (№ 2) op. 11
Карлович М. — Поэма
Лало Э. — Испанская симфония d-moll, op. 21
Лауб Ф. — Полонез op. 8
Липиньский К. — Концерт op. 21 («Военный»)
Лист Ф.— Как дух Лауры (Ямпольский)
Массне Ж. — Размышление
Мендельсон Ф. — Концерт e-moll, op. 64; Песня без слов (Эльман), Песня без слов
(Крейслер), На крыльях песни, op. 32 № 2 (Ахрон)
Новачек О. — Непрерывное движение

- Паганини Н. — Moto perpetuo op.11; Сонаты для скрипки с гитарой; Кантабиле
 Поппер Д. — Прялка (Ауэр)
 Рафф И.— Каватина
 Рис Ф. — Непрерывное движение
 Сарасате П. — Цыганские напевы op. 20; Интродукция и тарантелла op. 43; Испанские танцы
 Свендсен Ю. — Романс, op. 26
 Сен-санс К. — Концерт № 3 h-moll op. 61; Интродукция и рондо-каприччиозо op. 28;
 Хаванез op. 83
 Сибелиус Я. — Концерт d-moll op. 47; Ноктюрн, op. 51 (М.Пресс)
 Синдинг К. — Сюита, op. 10
 Сметана Б. — Два дуэта для скрипки и фортепиано «Родной край»
 Фалья М. — Испанский танец (Крейслер)
 Форе Г.— Колыбельная
 Шопен Ф. — Ноктюрны D-dur, op. 27 № 2, G-dur, op. 32 № 1 и e-moll, op. 37 № 1 (Вильгельми), Ноктюрн Es-dur, op. 9 № 2 (Сарасате), Ноктюрн e-moll, op. 72 (Ауэр), Ноктюрн cis-moll, В. 49 (Родионов), 2 мазурки (Крейслер), Этюд f-moll, op. 25 № 2 (Бурмейстер)
 Шпор Л. — Концерты №№ 7, 8, 9, 11; Дуэты для двух скрипок
 Шуберт Ф.— Сонаты D-dur, a-moll, g-moll, A-dur для скрипки и фортепиано; Экспромт (Хейфец); Рондо (Фридберг)
 Шуман Р. — Романс, op. 94 № 1 (Крейслер); Восточная картина (Ахрон)
 Элгар Э. — Капризница op. 17; Салют любви op. 12
- IV. Русская музыка XIX — начала XX века
- Алябьев А. — Интродукция и тема с вариациями
 Аренский А. — Концерт a-moll, op. 54; Колыбельная, Серенада, Кукушка, Незабудка
 Балакирев М. — Экспромт
 Глазунов А. — Концерт a-moll op. 82; Размышление; Антракт (Родионов) и Большое адажио (Цимбалист) из балета «Раймонда»
 Глинка М. — Ноктюрн «Разлука», Листок из альбома, Персидская песня, Романс, Жаворонок (Ауэр)
 Конюс Ю. — Концерт e-moll
 Лядов А. — Музыкальная табакерка (Яньшинов), Балетная пьеса, Мазурка, Скорбная песнь, Сарабанда (Агарков), Вальс, Фуга
 Метнер Н. — Ноктюрн
 Мусоргский М. — Гопак (Рахманинов, Душкин)
 Рахманинов С. — Романс d-moll, op. 6 № 1, Романс «Апрель» (Мострас), Вокализ (Пресс), Элегия (Фихтенгольц), Восточный эскиз (Хейфец)
 Римский-Корсаков Н. — Концертная фантазия на русские темы, Полет шмеля (Хейфец), Песня индийского гостя из оперы «Садко», Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок»(Крейслер)
 Рубинштейн А. — Романс (Венявский)
 Рубинштейн Н. — Мелодия
 Скрябин А. — Этюд (Ямпольский), этюд b-moll (Фихтенгольц), Ноктюрн (Могилевский)
 Стравинский Ф. — Дивертисмент; Русская песня (Душкин), Русский танец
 Танеев С. — Концертная сюита g-moll op. 28; Романс
 Хандошкин И. — Сонаты для скрипки и баса; Три сонаты для скрипки соло; Чувствительная ария
 Чайковский П — Концерт D-dur op. 35; Меланхолическая серенада op. 26; Вальс-скерцо op. 34; Размышление, Скерцо, Мелодия op. 42; Юмореска, Русский танец из балета «Лебединое озеро», Песня без слов (Крейслер)

V. Зарубежная музыка XX века

Барбер С. — Концерт

Бартók Б. — Румынские танцы (Секей), Венгерские народные напевы (Сигети)

Бацевич Г. — Мазурка a-moll; Юмореска

Владигеров П. — Сказка, Песня из «Болгарской сюиты», Хоро, Юмореска

Дебюсси К. — В лодке (Шуанель), Лунный свет (Релян), Прекрасный вечер

(Рисслян)

Кодай З. — Танцы деревни Коллаи (Фейгин)

Копленд А. — Ноктюрн, Серенада

Крейслер Ф. — Сицилиана и ригодон (в стиле Франкёра), Прелюд и аллегро (в стиле

Пуньяни), менуэт (в стиле Порпора), Граве (в стиле В.Ф.Баха), Рондино на тему Бетховена, Три вальса

Лютославский В. — Речитатив и ариозо

Сук И. — «Аппассионато», Баллада, Лирическая пьеса, Бурлеска, «Песнь любви»

Цимбалист Е. — Сюита в старинном стиле; Фантазия «Золотой петушок»

Яначек Л. — Сонатина

VI. Отечественная музыка XX века

Александров А. — Ария из Классической сюиты

Глиэр Р. — Романс D-dur; Вальс

Дварионас Б. — Концерт h-moll

Кабалевский Д. — Концерт C-dur; Импровизация

Макаров-Ракитин К. — Татарская сюита

Мачавариани А. — Концерт

Меликян Г. — 2 пьесы

Мясковский Н. — Концерт op. 44

Прокофьев С. — Концерт № 1 D-dur op. 19; Концерт № 2 g-moll op. 63; 5 мелодий, op. 35bis; «Ромео и Джульетта»: 3 пьесы (Д.Грюнес); «Золушка»: 5 пьес (М.Фихтенгольц); Гавот (К.Родионов)

Светланов Е. — Поэма (памяти Д.Ойстраха)

Спендиаров А. — Колыбельная

Таривердиев М. — Концерты №№ 1, 2

Фролов И. — Романс, Скерцо, Вальс-экспромт

Хачатурян А. — Концерт d-moll, Песня-поэма, Танец B-dur op. 1, Танец Эгины из балета «Спартак» (Мострас), Колыбельная (Григорян), Танец розовых девушек из балета «Гаянэ»

Хренников Т. — Концерты, Три пьесы

Цинцадзе С. — Концерт, Мелодия, «Долури» для скрипки соло

Чулаки М. — Песня

Шапорин Ю. — Концертино

Шостакович Д. — Концерт № 1 a-moll op. 77; Концерт № 2 cis-moll op. 129; 3 цикла Прелюдий (Цыганов), Адажио (Мострас), Андантино и пассакалья из квартета № 2, Полька из балета «Золотой век», Лирический вальс

Шнитке А. — Сюита в старинном стиле

Штогаренко А. — Концертино, Песня

Щедрин Р. — В подражание Альбенису и Юмореска (Цыганов)

Эшпай А. — Венгерские напевы; Мелодия и танец

Яцевич Ю. — Четыре музыкальные картины

Специальный класс альты

Полифонические произведения

Бах И.С. 6 сюит для виолончели соло (переложение для альты); Избранные части из скрипичных сонат соло и партит соло (переложение для альты Е. Страхова)

Телеман Г. 12 фантазий для скрипки соло (переложение для альты Г. Талаляна)

Регер М. 3 сонаты для скрипки соло (переложение для альты Е. Страхова); Сюиты для альты соло

Сонаты, партиты, вариации

Бакс А. Соната соль мажор; Фантазия; Соната-фантазия для альты и арфы

Базелер П. Сюита (переложение К. Ознобищева)

Блок В. Соната «Монологи для альты» соло

Благовидов В. Соната

Блисс А. Соната

Блох Э. Сюиты № 1, 2

Брамс И. Сонаты № 1, 2

Богданов-Березовский В. Соната

Боккерини Л. Соната до минор (перелож. и ред. Р. Сабатини)

Бортнянский Д. Сонатное аллегро (свободная обр. В. Борисовского)

Бунин Р. Соната для альты и фортепиано

Буцко В. Соната для альты и фортепиано

Вангал Я. Соната ми бемоль мажор (обр. К. Ознобищева)

Василенко С. Соната для альты и фортепиано

Вебер К. Вариации (свободная обр. В. Борисовского)

Вейнер Л. Соната для альты и фортепиано Вайнберг М. Соната для альты и фортепиано

Веприк А. Рапсодия (ред. В. Борисовского)

Верстовский А. Вариации на 2 темы (обр. В. Борисовского)

Винклер А Соната

Гайгерова В. Сюита

Гедике А. Соната № 1 (перелож. В. Борисовского и М. Рейтиха)

Гендель Г. Сонаты № 1, 2 (перелож. К. Ознобищева и Г. Таламяна).

Гендель Г. Соната № 6 (перелож. Е. Страхова)

Геништа И. Соната (свободная обр. В. Борисовского)

Глинка М. Неоконченная соната

Дружинин Ф. Соната; Вариации для альты соло

Козловский А. Соната

Красильников И. Соната для альты соло

Крейчи М. Соната

Крюков В. Соната

Легар Д. 6 сонат для 2-х альтов

Мартину Б. Соната

Макаров Е. Соната

Маре М. Сюита

Мансурян Т. Соната

Масюков В. Соната

Мендельсон Ф. Соната

Мийо Д. Сонаты

Моцарт В. Тема с вариациями (обр. Т. Шелесского)

Мясковский Н. Соната № 2 для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)

Нардини П. Соната фа минор

Онеггер А. Соната
Рахманинов С. Соната для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)
Ривилис П. Соната для альтя соло
Рубинштейн А. Соната
Руст Ф. Соната для альтя и цифрованного баса (обр. В. Борисовского)
Слонимский С. Сюита
Стамиц Я. Соната соль мажор (обр. В. Борисовского)
Степанов Л. Соната; Детская сюита
Финко Д. Соната для альтя и ф-но
Фрид Г. Соната для альтя и ф-но
Хандошкин И. Вариации на русскую тему «То теряю, то люблю» (свободная обр. В. Борисовского)
Хачатурян А. Соната-песня для альтя соло
Хибер К. Соната для альтя соло; Соната для альтя и ф-но
Хиндемит П. Соната № 1, 5 для альтя соло (обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Трио для альтя, саксафона и ф-но
Шебалин В. Соната
Шер В. Соната для альтя соло
Ширинский В. Соната № 1
Шостакович Д. Соната для виолончели и ф-но (перелож. Е. Страхова)
Шостакович Д. Соната для альтя и ф-но
Шуберт Ф. Соната «Арпеджион» (перелож. Г. Талаяна)

Концерты

Антюфеев Б. Концерт № 1
Аристокесян Э. Концерт (перелож. М. Териана)
Барток Б. Концерт
Бах И.С. Брандербургский концерт № 6 (перелож. Для 2 альтя и ф-но Ю. Тюлина)
Бах И.Х. Концерт до минор
Бунин Э.Ф. Концерт
Вивальди А. Концерт соль мажор (свободная обр. В. Борисовского)
Вивальди А. Концерт соль минор
Гайдн Й. Концерт до мажор
Гайдн Й. Концерт ре мажор (перелож. Е. Страхова)
Гамбург Г. Концерт
Гендель Г. Концерт си минор (обр. А. Казадезюса)
Глазунов А. Концерт (обр. И. Сафронова)
Голубев В. Концерт
Гофмайстер Ф. Концерт ре мажор
Давид Д. Концерт
Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альтя, контрабаса и ф-но В. Борисовского)
Киркор Г. Концертная фантазия
Леденев Р. Концерт-поэма
Мийо Д. Концертная симфония для скрипки и альтя
Мийо Д. Концерт для кларнета с оркестром (обр. для альтя Е. Страхова)
Мийо Д. Концерт для валторны № 3 (обр. для альтя Е. Страхова)

Пистон У. Концерт
Ролла А. Концерт
Стамиц К. Концерт № 1 (обр. В. Борисовского)
Форсайт С. Концерт
Фрид Г. Концерт
Хандошкин И. Концерт до мажор (перелож. для альты И. Ямпольского, свободная обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Концерт
Хиндемит П. Камерная музыка № 5 (перелож. А. Вильямса)
Цельтер К. Концерт ми бемоль мажор (своб. обр. В. Борисовского)
Цытович П. Концерт
Шнитке А. Концерт

Произведения малой формы

Александров А. Ария (перелож. В. Борисовского)
Амиров Ф. Элегия (свободная обр. В. Борисовского)
Аренский А. Баркоролла № 11 (перелож. Е. Страхова); Серенада № 2 (перелож. Е. Страхова)
Асафьев Б. Соло из балета «Кавказский пленник» (перелож. А. Брагинцева)
Бакланова Н. 6 этюдов-прелюдий для альты соло
Бах И. С. – Вивальди А. Адажио из концерта № 3 для органа (свободная обр. В. Борисовского)
Балый В. Поэма
Бетховен Л. Ноктюрн
Бородин А. Пляски половецких девушек (перелож. А. Брагинцева)
Брамс И. Вальс № 15 (обр. В. Борисовского); Ода Сафо (перелож. Ф. Дружинина)
Булахов П. Баркарола (обр. для двух альтов и ф-но А. Борисовского); Канцонетта (перелож. В. Борисовского)
Вейнер Л. Венгерский танец
Гаджиев Д. Скерцо (перелож. М. Рейтиха)
Гайдн Й. Менуэт (обр. В. Борисовского)
Гамбург Г. Напев № 2
Гесслер И. Элегия (обр. В. Борисовского)
Глазунов А. Грезы (обр. В. Борисовского)
Глинка М. Баркарола; Детская полька; Мазурка; Ноктюрн (обр. В. Борисовского)
Глиэр Р. Вальс № 2 (обр. В. Борисовского); Вальс № 6 (перелож. Е. Страхова); Ноктюрн № 10
Глюк К. Гавот (обр. В. Борисовского)
Грандос Э. Интермеццо (обр. В. Борисовского)
Григ Э. Элегия № 6; Поэма № 5; «Вечер в горах» (перелож. Ф. Дружинина); «Песня Сольвейг» (обр. В. Борисовского); «Листок из альбома» (перелож. Г. Безрукова)
Гурилев Л. Полька-мазурка (обр. Е. Страхова)
Даргомыжский А. Элегия (обр. В. Борисовского)
Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»; «В лодке»; «Лунный свет» (обр. В. Борисовского); Менуэт; Медленный вальс; «Чудный вечер»; «Вереск и Менестрели» (обр. и перелож. Е. Страхова)
Есаулов А. Меланхолический вальс (обр. В. Борисовского)
Ибер Ж. «Маленький беленький ослик» (обр. М. Рейтиха)

Ипполитов-Иванов М. Испанская серенада
Ковалевский Д. Импровизация
Калош Ш. Три ричеркара для альты соло
Караев К. Адажио и китайский танец из балета «Семь красавиц» (концертная обр. В. Борисовского)
Киркор Г. Ноктюрн и Рондо
Ковалев В. Поэма
Кодай З. Адажио
Компанеец З. Поэма-монолог
Крейн А. Пролог
Крюков В. Элегия; Новелла: Павана
Левина З. Поэма
Лист Ф. 2 соната Петrarки: № 47, 123, 104 (концертная обр. Е. Страхова и В. Борисовского); Романс; Ноктюрн; Поэма; Прощание
Лядов А. Прелюд № 1 соч. 11 (обр. Б. Борисовского); Прелюд № 1 соч. 57 (обр. Б. Борисовского); Мазурка; Вальс (обр. Е. Страхова)
Лятошинский Б. Ноктюрн; Скерцино
Маснэ Ж. Элегия (обр. В. Борисовского)
Медынь Я. Вальс
Мендельсон Ф. Весенняя песнь; Осенняя песнь (перелож В. Борисовского)
Монасыпов А. Романс
Моцарт В. Анданте (перелож. Ф. Дружинина)
Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского)
Мяковский М. «Конец сказки» (обр. В. Борисовского)
Одоевский В. Вальс (обр. В. Борисовского)
Орфеев С. Романс
Прокофьев С. Скерцино № 4 (перелож. К. Ознобищева); «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта» (перелож. Е. Страхова); пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Вступление», «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», Менуэт («Съезд гостей»); «Танец рыцарей»; «Сцена у балкона»; «Меркуцио»; «У патера Лоренцо» (концертн. обр. В. Борисовского); Колыбельная из оратории «На страже мира»; «Кошка» из симфонической сказки «Петя и волк» (обр. В. Борисовского)
Равель М. Павана: Пьеса в форме хабанеры (перелож. В. Борисовского)
Рахманинов С. Прелюдия № 4 (обр. В. Борисовского); Вокализ; «Пляска цыган» (обр. Е. Страхова); Мелодия № 3; Серенада (перелож. Е. Брагинцева)
Римский-Корсаков М. «Полет шмеля»; «Пляска скomoroxов»; «Ария шемаханской царицы» (обр. Е. Страхова); «Песнь индийского гостя» (обр. В. Борисовского)
Ролла А. Концертный этюд (обр. В. Борисовского)
Россини Дж. Скерцо (обр. В. Борисовского)
Сидельников Г. Концертная каденция для альты соло
Скрябин А. Прелюдия № 1, соч. 9.
Слонимский С. 2 пьесы
Степанов Л. Вокализ (перелож. Е. Страхова)
Степанова В. Поэма
Стравинский И. Пастораль (перелож. В. Борисовского); Элегия (перелож для альты соло В. Борисовского)

Фаркаш Ф. Румынские народные танцы
Форе Г. Пробуждение (обр. В. Борисовского)
Фрид Г. 6 пьес для альты и ф-но
Хачатурян А. Вальс (концертная обр. для двух альтов и ф-но В. Борисовского)
Цинцадзе С. Романс; Хоруми (ред. Г. Талаляна)
Шапорин Ю. 5 пьес (перелож. Р. Баршай)
Шварц Л. Башкирская мелодия; Узбекская плясовая (перелож. В. Борисовского)
Шопен Ф. Этюд № 2, соч. 25; прелюд № 4, соч. 28; вальс № 2, соч. 34 (обр. В. Борисовского);
Вальс № 2, соч. 62; Мазурка № 4, соч. 67 (перелож. Е. Страхова); Ноктюрн (перелож. Ф.
Дружинина)
Шостакович Д. Пьесы из музыки к кинофильму «Овод»: Увертюра, Романс; Контрданс;
Вальс-шарманка; Ноктюрн; Галоп (обр. В. Борисовского); Адажио; 1 Весенний вальс
(концертная обр. В. Борисовского)
Шуберт Ф. 2 вальса соч. 9; Экспромт № 3, соч. 90; Скерцо; Пчелка (обр. В. Борисовского);
Серенада (перелож. Е. Страхова)
Шуман Р. Грезы (перелож. Г. Безрукова); Вечерняя песнь (обр. В. Борисовского); Четыре
пьесы, соч. 113.
Энеску Ж. Концертная пьеса

Специальный класс виолончели

Произведения крупной формы

Концерты

Боккерини Л. Концерт ре мажор
Гайдн Й. Концерт до мажор
Давыдов К. Концерт № 1 си минор
Ромберг Б. Концерт № 3 ля мажор
Прокофьев С. Концерты №№ 4, 5, 6
Иванов Я. Концертино
Лало Э. Концерт
Рейха И. Концерт ре минор
Сен-Санс Концерт
Тартини Дж. Концерт ля минор

Сонаты, сюиты, вариации

Бах И.С. Сюиты №№ 1 - 3
Телеман Г.Ф. Сюита для виолончели соло
Бетховен Л. Семь вариаций на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»
Боккерини Л. Двенадцать вариаций
Гайдн Й. Сонаты №№ 1, 6
Вебер К.М. Дивертисмент ре мажор
Мендельсон Ф. Вариации ля мажор /обр. Г. Пятигорского/

Специальный класс контрабаса

Пьесы

Александров - Ария,
Бони - Лярго и Аллегро,
Боттезини - Мечты, Мелодия, Консона, Тарантелла, Гавот, Каприччио да бравура,
Гершвин - Прелюдия,
Глиэр - Прелюд, Скерцо, Интермеццо, Тарантелла,

Дворжак -Фуриант,
Драгонетти - Аллегретто,
Збинден - Посвящение Баху,
Кобляков -Пантомима,
Рахманинов - Мелодия,
Сервенти - Лярго и скерцандо,
Чайковский - Ноктюрн, Сентиментальный вальс,
Франчи - Итродукция и Тарантелла,
Кусевицкий - Вальс - миниатюра,
Хауто-Ахо Каденция,
Драгонетти - Аллегретто.

Произведения крупной формы.

Бетховен - Вариации,
Боттезини - Фантазии «Лючия», «Сомнамбула», Вариации на тему Паэзиелло,
Фриба - Сюита в старинном стиле,
Драгонетти - Анданте и Рондо.

Сонаты.

Бах - соната соль мажор,
Галлиар - ми минор,
Гендель - до минор,
Мишек - соната №1, №2,
Наседкин, Телеман, Фукс, Хиндемит, Эккельс, Перселл, Шпергер, Ливитин - Соната для контрабаса соло,
Фриба - Сюита в старинном стиле.

Концерты.

Боттезини - концерт №1, №2, концертный дуэт со скрипкой, с кларнетом.
Гендель, Дьяченко - Концертино,
Кобляков, Кусевицкий, Нино Рота -концертный дивертисмент,
Снмандль, Тубин, Моцарт, Шпергер, Шторх, Драгонетти, Лансан, Фонтен.

Специальный класс арфы

Произведения крупной формы

Шишаков Ю. Сонатина
Парфёнов Н. Вариации на тему Корелли
Балтин А. Концертино
Бах Ф.Э. Соната "Битва при Бергене". Соната соль-мажор
Книппер А. Сонатины №1 и №2
Ханникайнен В. Концертино
Диттерсдорф К. Концерт
Иордан И. Фантазия
Вальтер-Кюне Е. Фантазия "Евгений Онегин"
Вальтер-Кюне Е. Парафраз на темы оперы Верди "Риголетто"
Мчеделов М. Вариации на тему Паганини
Гранжани М. Фантазия на тему Гайдна
Бах Ф.Э. Соната Соль мажор
Цабель А. Концерт
Василенко Е. Концерт
Гранжани М. Ария в старинном стиле

Бах И.С. Соната для скрипки соло (переложение для арфы К. Сараджевой)
Бенда Ф. Соната для арфы
Глиэр Р. Концерт
Шпор Л. Фантазия
Кикта В. Соната "Былинные звукоряды"
Дельвамар М. Фантазия на тему Моцарта
Бах И.С. Сюита для лютни: Прелюдия, Аллеманда, Сарабанда, Куранта, Бурре, Жига
Бах К.Ф. Соната (ред. Лоуренс)
Буальдье Ф. Соната Соль мажор
Франциск Ц. Сюита старинных танцев
Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
Пешетти Д. Соната
Кикта В. Фантазия на темы из оперы П.И. Чайковского "Пиковая дама"
Гендель Г. - Гранжани М. Концерт Си бемоль мажор
Глиэр Р. Концерт Ми бемоль мажор
Моцарт В. Концерт для флейты и арфы
Вивальди А. - Вюрцлер Концерт
Вильм. Н. Концертино
Мосолов А. Концерт
Обертюр К. Концерт ("Орфей")
Равель М. Интродукция и Аллегро

Пьесы

Бах И.С. 10 пьес в обработке К. Эрдели (Прелюдия ми-бемоль мажор, Аллеманда, Лярго, Сарабанда, Гавот, Фантазия)
Пьесы для арфы, составитель А.Тугай - Л., 1968
Сибелиус Я. Романс
Слонимский С. Русская токката
Григ Э. "Люблю тебя"
Русская музыка. Произведения русских композиторов для арфы в обработке К. Эрдели - М. 1967
Рахманинов С. Романсы "Ой, не грусти", "У моего окна", "Спи, дитя"
Чайковский П. Ноктюрн, Вальс
Василенко С. Пavana
Сборник пьес зарубежных композиторов, ред. К. Эрдели - М., 1958
Лист Ф. Утешение
Шуберт Ф. - Лист Ф. Мельник и ручей
Шуман Р. - Лист Ф. Посвящение
Лист Ф. Ноктюрн
Равель М. Танец из балета "Сон Флорины", обработка В. Дуловой
Альбенис И. Осень
Дворжак А. - Сальседо К. Юмореска
Дюран А. Чакона. Вальс.
Прокофьев С. Утренняя серенада из балета "Ромео и Джульетта"
Сборник пьес французских и итальянских композиторов для арфы. Сост. М. Мchedлов. Москва, 1966г.
Дебюсси К. Вереск. Лунный свет. Арабеска
Ибер Ж. Скерцетто
Равель М. Пavana
Респиги О. Сицилиана
Турнье М. У ручья в лесу
Манино М. Три канцоны
Сборник пьес в редакции В. Дуловой

Дакен К. Кукушка
Куперен Ф. Молоточки. Рондо
Цабель А. Антракт из балета "Роксана"
Книппер А. Эскиз №3
Гендель Г.Ф. Прелюдия и Токката
Глинка М. - Балакирев М. (обр. К. Эрдели) "Жаворонок"
Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
Гуриди Х. Старый зортико
Хачатурян А. Восточный танец. Токката
Прокофьев С. Прелюд
Балтин А. Торжественная прелюдия
Алябьев А. (ред. Ренье) "Соловей"
Руссель А. Экспромт
Иордан И. Фантазия
Ренье Г. Танец эльфов
Форэ Г. Импровизация
Нино Рота Сарабанда и Токката
Мортари Д. Движение
Альбенис И. Астурия
Чайковский П. 12 пьес (обр. для арфы К. Эрдели) М., 1948г.
Баркарова, Лирический момент, Осенняя песнь, На тройке
Турнье М. Феерия
Глазунов А. Гавот соч.49
Кюи Ц. Прелюдия соч.64
Лядов А. Прелюдия соч.11. Музыкальная табакерка
Мусоргский М. "Старый замок" из цикла "Картинки с выставки»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ 1, 2 - зачет

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Андриевская, И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» : учебно-методическое пособие / И.В. Андриевская. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 43 с.
2. Цытович, В. Традиции и новаторство : Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики / В. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 320

5.2. Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвященной 100-летию Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова (25 марта –25 апреля 2012 г.) / О.Н. Надольская. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 88 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72054>. — ISBN 978-5-91879-285-8.

2. Солист и концертмейстер : Сборник статей для преподавателей и концертмейстеров музыкальных вузов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72103
3. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы : Сборник статей / А.Н. Гольденберг. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72094>. — ISBN 978-5-94841-174-3.
4. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79346>
5. Ч. 2 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 177 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63610>. — ISBN 978-5-8154-0279-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Педагогический репертуар» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

по направлениям подготовки

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 (Академическое пение),

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение),

53.04.04 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),

53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы реферативной работы» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.03 Искусство народного пения, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

11. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Основы реферативной работы» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методах работы над написанием магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы по направлению «магистр музыкального искусства») с последующим применением этих знаний в профессиональной сфере музыкальной педагогики, научных исследований и просветительства в области музыкальной культуры и искусства.

Логика научно-исследовательской деятельности, в какой бы то ни было области гуманитарного знания, диктует определенную последовательность работы. Такая логика искусствоведческого/педагогического научно-исследовательского процесса должна быть изучена и практически освоена при подготовке магистерской диссертации.

Задачи учебной дисциплины:

1. Обобщить и закрепить достижения предыдущих научно-практических и исследовательских работ обучающегося.

2. Помочь обучающемуся овладеть основами структуры и принципами построения научного текста, способностью к пониманию, анализу и синтезу научной информации, критическому использованию методов ее обработки.

3. Осветить требования к магистерской диссертации предъявляемые государственным стандартом.

4. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в методологической базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого и педагогического дискурса.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенции	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и

		социального характера в своей предметной области; системного и междисциплинарных подходов.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости; УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования; УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-4.1. Планирует собственную научно-исследовательскую работу, знает виды научных текстов и их жанровые особенности, владеет основами критического анализа научных текстов; ОПК-4.1. Владеет навыками формулирования результатов научных исследований в письменном виде; ОПК-4.3. Умеет формулировать тему, цель и задачи исследования, ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект исследования.
Научные исследования	ПК-3 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	ПК-3.1. Самостоятельно определяет исследовательскую проблему в области музыкального искусства; ПК-3.2. Выполняет научные исследования путем использования основных приемов поиска и научной обработки данных; ПК-3.3. Оценивает теоретическую и практическую значимость результатов проведенного исследования.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	семестр
		2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:		
Учебные занятия лекционного типа	16	16
Учебные занятия семинарского типа	16	16
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	40	40
Вид промежуточной аттестации	зачет	
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Аналитическая работа
2.	Тема 1.1 Формулирование темы исследования. Знакомство с нотографической и библиографической информацией по избранной теме
3.	Тема 1.2 Работа с библиотеками, архивами, интернет-ресурсами. Уточнение формулировки темы и написание расширенного плана или тезисов работы
4.	Тема 1.3 Работа над текстом магистерской диссертации. Анализ музыкальных произведений, педагогической или иной научной проблематики по теме исследования.
5.	Раздел 2. Синтез накопленных знаний, умений и навыков
6.	Тема 2.1. Написание фрагментов текста научной работы с использованием актуальной методологии.
7.	Тема 2.2 Реферирование. Оформление рассуждений по теме в законченных фрагментах научного текста. Продолжение работы по накоплению библиографической и нотографической информации
8.	Тема 2.3 Редактирование текста. Техническое оформление работы. Подготовка работы к защите.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Самостоятельную работу студентов организовать с использованием рекомендуемой литературы, образовательного ресурса интернета, ресурсов сервера института. При необходимости проводить индивидуальные и групповые консультации.

Второй семестр

РАЗДЕЛ 1

Тема 1.1. Формулирование темы исследования. Знакомство с нотографической и библиографической информацией по избранной теме

Цель: Сформулировать тему будущей диссертации и приступить к составлению предварительного плана научной и творческой работы. Выявить сферу научных и творческих интересов магистранта. Ознакомиться с темами его более ранних исследовательских работ, его осведомленностью в области научной литературы и терминологии. Определить пути работы, ее направления и основных задач. Объяснить порядок разработки темы. Освоение научно-исследовательской литературы по теме исследования. Включение магистранта в научную проблематику. Сбор необходимых нотных материалов для последующего анализа.

Перечень изучаемых элементов содержания

Тема исследований. Предмет исследования. Материал исследования. Цели и задачи исследования. Актуальность исследования. Новизна исследования и др. родственная терминология. Актуальная литература по теме исследования. Нотные материалы, необходимые для исследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Знать определение **темы и предмета** научного исследования
2. Знать определение **материала** научного исследования
3. Знать определение **цели и задач** научного исследования
4. Знать определения **актуальности и новизны** научного исследования
5. Уметь самостоятельно искать и находить необходимую научно-исследовательскую литературу по теме.
6. Уметь самостоятельно искать и находить необходимые нотные материалы по теме исследования.
7. Научиться отбирать литературу по признаку её актуальности и наиболее родственной теме диссертанта проблематике, а также уметь ограничивать себя в материалах для исследовательской работы.

Тема 1. 2. Работа с библиотеками, архивами, интернет-ресурсами. Уточнение формулировки темы и написание расширенного плана или тезисов работы

Цель: Научиться теоретически (а при необходимости на практике) работать с архивами (ВМОМК им. М.И. Глинки, РГАЛИ). Научиться пользоваться библиотеками (в том числе, библиотекой им. В.И. Ленина), интернет ресурсами (отечественными и зарубежными). Научить оттачивать формулировку темы исследования, корректировать её в связи с накопленным багажом теоретической и практической работы за семестр. Научить лаконично формулировать свои мысли в виде тезисов.

Перечень изучаемых элементов содержания

Правила работы в архивах, правила работы и поиска информации в библиотеках, правила поиска информации по теме исследования в пространстве глобальной сети интернет. Тезисы научной работы. Корректировка применяемой методологии в зависимости от результатов предварительного исследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Знать современные музыкальные архивы России.
2. Уметь находить необходимую информацию в каталогах библиотек и правильно выписывать выходные данные книг и журналов.

3. Уметь пользоваться интернет источниками (на русском и иностранном языках).
4. Уметь (при необходимости) точнее сформулировать тему исследования или названия глав/разделов исследования.
5. Уметь в устной форме лаконично высказать основное содержание фрагмента своей работы.
6. Уметь в письменной форме выразить основные тезисы своей исследовательской деятельности.

Тема 1. 3. Работа над текстом магистерской диссертации. Анализ музыкальных произведений, педагогической или иной научной проблематики по теме исследования

Цель: научить обучающегося переходить от фазы накопления материала к фазе его освоения и практического применения в виде написания фрагментов научного текста. Отработка лексики и терминологии исследования.

Перечень изучаемых элементов содержания

Текст диссертационного исследования. Структура диссертационного исследования. Научно-исследовательский дискурс. Общепрофессиональная и специализированная терминология.

Вопросы для самоподготовки:

1. Уметь грамотно проанализировать музыкальное произведение.
2. Уметь правильно проанализировать и выделить существенные положения из педагогической или искусствоведческой литературы.
3. Уметь корректно выразить свои мысли по теме исследования в письменной форме.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 2. 1. Написание фрагментов текста научной работы с использованием актуальной методологии

Цель: теоретическое и практическое знакомство с современными научными методами, умение выбрать подходящие к теме методы исследования. Научиться анализировать работы известных исследователей и то, как как ими применяются научные методы.

Перечень изучаемых элементов содержания

Современные методы исследования (целостный анализ музыкального произведения, герменевтическая методология, феноменологическая методология, структуралистская методология, методы археологии гуманитарных наук и др).

Вопросы для самоподготовки:

1. Знать современные методы научно-исследовательской практики
2. Уметь выбирать необходимые методы научно-исследовательской практики для своей работы
3. Уметь применять методы научно-исследовательской практики в своей работе

Тема 2.2. Реферирование. Оформление рассуждений по теме в законченных фрагментах научного текста. Продолжение работы по накоплению библиографической и нотографической информации

Цель: научить грамотно реферировать материал. Объяснить принципы корректного цитирования и правильной работы с источниками. Практически закрепить в виде отреферированных источников необходимый для исследования материал. Научиться формулировать и связывать свои мысли в структурно оформленные фрагменты целого.

Освоение объема главы/раздела главы/подраздела главы исследования. Научить выявлять «лакуны» в уже отобранной и проанализированной библиографической и нотографической информации, а также вовремя на них реагировать и включать в своё исследования, требуемые задачами и целью исследования недостающие материалы.

Перечень изучаемых элементов содержания

Грамотное цитирование источников. Принцип работы системы «антиплагиат». Основы реферирования и оформления списка литературы. Подраздел главы исследования, раздел главы исследования, глава исследования – как наиболее крупная часть целостной структуры диссертации. Рефлексия проделанной работы, повторная проверка и самокритика проделанной работы, анализ работы на предмет недостающих элементов, поиск и заполнение «лакун» в библиографической и нотографической информации по теме исследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Уметь реферировать статьи.
2. Уметь реферировать статьи, написанные на иностранном языке.
3. Уметь корректно цитировать источники и оформлять ссылки на используемую литературу.
4. Уметь распределять свои мысли по разделам будущей диссертации
5. Уметь в письменной форме связать воедино несколько мыслей и отреферированных текстов
6. Уметь подкрепить свои утверждения цитатами из научных работ и нотными примерами
7. Уметь самокритично подойти к написанному фрагменту работы (выявить достоинства и недостатки)
8. Уметь найти «лакуны» в задействованной в работе библиографической и нотографической информации и исправить эти недочеты.
9. Уметь рефлексировать свою работу как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Тема 2.3. Редактирование текста. Техническое оформление работы. Подготовка работы к защите.

Цель: сведение написанного материала воедино, умение находить схожие по смыслу фрагменты и устранять их (или перегруппировывать в зависимости от структуры исследования). Научить грамотно оформлять научный текст в соответствии с существующими государственными стандартами. Научить правилам прохождения процедуры защиты диссертации, научить корректно выступить на защите и правильно отвечать на критику и возможные вопросы членов экзаменационной комиссии

Перечень изучаемых элементов содержания

Структура диссертации – освоение на практике. «Чувство формы» научного исследования, «чувство стиля» научного текста. Оформление текста диссертации, оформление списка литературы, оформлению приложения (при наличии). Процедура подготовки к защите диссертационного исследования. Процедура защиты диссертационного исследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Уметь находить и самостоятельно предлагать решения как поступить со сходным материалом в диссертационном исследовании (изъять, перегруппировать, выявить различия).

2. Уметь «чувствовать форму» как чужих научных работ, так и своей диссертации – самостоятельно предлагать решения (где нужно добавить текст – развить мысль, а где, напротив, желательно выразить мысль более лаконичным способом).

3. Уметь «чувствовать стиль» научного текста – самостоятельно предлагать решения по возможной замене тех или иных речевых оборотов на более целесообразные.

4. Знать требования к оформлению диссертации

5. Уметь выполнять эти требования без помощи педагога (с последующей проверкой педагогом и оценкой проделанной обучающемся работы)

6. Уметь оформить список литературы по принятому государственному стандарту.

7. Знать, как, в каком порядке и объеме представить свою работу на защите.

8. Знать и уметь корректно отвечать на поставленные вопросы и замечания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: подготовка кейс-задания раздела 1

Примерный перечень тем к кейс-заданиям:

1. Анализ тем разнообъемных научных работ (статья, курсовая, магистерская диссертация, кандидатская диссертация, докторская диссертация).
2. Анализ и выбор тех или иных источников по родственной проблематике к теме исследования – умение на конкретном примере выстраивать литературу в ценностную иерархию.
3. Анализ конкретного примера гипотетической ситуации (научное исследование по теме...) и поиск необходимых материалов (нотных, библиографических, архивных).
4. Написание одного и того же раздела научной работы с использованием разной методологии – оценка изменений, которые это за собой повлечет.
5. Написание тезисов своей научной работы – выстраивание их в различном порядке – анализ изменений.
6. Распределение фрагментов научного исследования по структуре диссертации (как на примере своей работы, так и на гипотетическом примере)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка кейс-задания раздела 2

Примерный перечень тем к кейс-заданиям:

1. Анализ цитированных источников в научных работах. Умение ответить на вопросы: зачем приводится цитата, какова её роль? Сравнить цитированный материал с первоисточником.
2. Кейс-задание на корректное цитирование объемных фрагментов текста (умение сократить цитату, не исказив её смысл).
3. Кейс-задание на корректное реферирование текста (с объяснением действия системы контроля за плагиатом)
4. Разделение своего диссертационного исследования на большее/меньшее количество глав – анализ сложившейся новой структуры исследования. Умение сделать выводы.
5. Анализ различных дискурсов научной речи, умение выдерживать выбранную стилистику высказывания на протяжении научной работы.
6. Умение выявить в своём исследовании автономные разделы и сделать из них научную статью или доклад для конференции.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Медушевский, В.В. Духовный анализ музыки : Монография : Учебное пособие : В двух частях / В.В. Медушевский. — Москва : Композитор, 2014. — 630 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=358

5.2. Дополнительная литература

1. Фуко, М. Мужество истины / М. Фуко. — Санкт-Петербург : Наука, 2014. — 360 с. — Режим доступа : http://www.koob.ru/foucault/ourage_truth
2. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну : Учебное пособие / М. Высоцкая. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2011. — 440с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=365.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы реферативной работы» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, <http://www.koob.ru> на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

попытайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа:

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к практическому занятию заключается в следующем.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и

допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

После предложенных указаний должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми нужно будет овладеть по дисциплине.