

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

по направлению подготовки

**53.04.03 Искусство народного пения
(Сольное народное пение)**

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 занятий.
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 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

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. 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
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 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 «**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.

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 обучающимся 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;

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/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 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.

**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

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

по направлению подготовки

53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение)

**Уровень образования
высшее образование - магистратура**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Сольное пение**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение)

7. Общие положения

а. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о народно-певческом исполнительском искусстве с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по исполнению сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в хоровых или ансамблевых народно-певческих коллективах.

Задачи учебной дисциплины:

1. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области народного пения.
2. Формирование репертуара народного певца, включающего произведения различной стилевой и жанровой принадлежности, а также авторские произведения.
3. Формирование вокального мышления на основе теоретического и практического овладения системой специальных знаний, навыков и умений.
4. Изучение теоретических основ, необходимых для формирования профессионального певца-музыканта.
5. Оттачивать исполнительскую культуру на основе развития певческого и артистического мастерства, вокально-образного и ассоциативного мышления, художественного вкуса, чувства стиля и формы исполняемых произведений.
6. Постигать искусство резонансного пения, сочетающего в себе высокую степень вокальности со спецификой народной манеры интонирования-артикулирования.
7. Развивать музыкальный, вокальный, тембровый, фонетический слух.

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
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.

<p>Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе ансамбля, с оркестром, в музыкальных сценических постановках</p>	<p>ПК-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>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 вокально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.</p>
--	--	---

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

Вид учебной работы	Всего часов	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					
В том числе индивидуальные	120	32	32	32	24
Самостоятельная работа обучающихся, всего	483	121	121	112	129
Вид промежуточной аттестации		Экз	Экз	Экз	Экз
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	20				

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема

	1
	Раздел 1. Работа над совершенствованием основных певческих навыков
	Закрепление ранее приобретенных навыков вокально-речевой техники Выравнивание голоса на всем протяжении его рабочего диапазона
	Сглаживание регистровых переходов Достижение кантиленного звучания на открытом грудном резонировании
	2
	Раздел 2. Освоение характерных приемов народного певческого исполнительства
	Достижение звучания на открытом резонировании и высокой певческой позиции Овладение режимом близкой подачи звука в процессе пения
	Освоение специфических приемов народного пения Освоение диалектно-песенного репертуара
	3
	Раздел 3. Совершенствование вокально-исполнительского мастерства
	Формирование тембровой восприимчивости и переориентации в пении Овладение аутентичными приемами диалектного пения
	Использование метода слухового анализа и многократного повторения Усвоение исполнительской специфики песенных жанров
	4
	Раздел 4. Освоение авторских произведений и обработок для народного голоса
	Освоение произведений из репертуара известных профессиональных певцов Освоение приемами, используемыми в творчестве современных композиторов
	Работа над выпускной концертной программой из разноплановых произведений

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1. Работа над совершенствованием основных певческих навыков

Цель: Закрепление и оттачивание ранее приобретённых певческих навыков. Исправление существующих недостатков.

Перечень изучаемых элементов содержания

- основные вокально-технические навыки;
- певческие дыхание;
- механизмы голосообразования.

Вопросы для самоподготовки:

- 1.Перечислите типы певческого дыхания.
- 2.Охарактеризуйте вокально-технические навыки
- 3.Строение голосового аппарата.

РАЗДЕЛ 2. Освоение характерных приёмов народного певческого исполнительства

Цель: Закрепление и освоение характерных народно-певческих приёмов.

Перечень изучаемых элементов содержания

- открытое грудное резонирование;
- высокая певческая позиция;
- разговорная манера исполнения;

- специфические исполнительские приёмы;
- особенности диалектного речепения.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризовать основные певческие резонаторы
2. Выявить взаимосвязь речи и пения в народном исполнительстве
3. Перечислить характерные разностилевые исполнительские приёмы.

РАЗДЕЛ 3. Совершенствование вокально-технического и художественно-исполнительского мастерства

Цель: Овладение синтезом вокально-технических и художественно-выразительных приёмов.

Перечень изучаемых элементов содержания

- тембровая восприимчивость;
- высокая певческая позиция;
- аутентичные исполнительские приёмы;
- исполнительский план произведения.

Вопросы для самоподготовки:

1. Слушание и анализ разностилевых песенных образцов
2. Дифференциация исполнительских приёмов
3. Составление исполнительского плана произведения.

РАЗДЕЛ 4. Освоение авторских произведений и обработок для народного голоса

Цель: Овладение современной авторской музыкой для народного голоса.

Перечень изучаемых элементов содержания

- авторские произведения ведущих композиторов-песенников XX века;
- авторская музыка для народных голосов композиторов XXI века;
- репертуар выдающихся народных исполнителей;
- драматургия и тематическая концепция концертной программы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поиск авторского репертуара из наследия композиторов-песенников XX века
2. Изучение репертуара ведущих исполнителей народных песен
3. Составление и сценической воплощение художественной концепции концертной программы

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

5.1. Основная литература

1. Поле русское, родное: Песни на стихи Виктора Федоровича Бокова / Ю. Зацарный. — Москва: Современная музыка, 2015. — 108 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=432. — ISBN 979-0-706403-91-5.
2. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса: учебное пособие / Д. Аспелунд. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2016. — 180 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75532>. — ISBN 978-5-8114-2199-2.

5.2. Дополнительная литература

1. Хрестоматия сольного народного пения: Песни из репертуара Людмилы Зыкиной / Ю. Зацарный. — Москва: Современная музыка, 2014. — 176 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=400. — ISBN 979-0-706403-71-7.
2. Евсеев, Ф. Школа пения: Теория и практика для всех голосов / Ф. Евсеев. — Изд. 2-е. — Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. — 80 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58835>. — ISBN 978-5-8114-1791-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Сольное пение» 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.

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.

На занятиях по сольному пению необходимо использовать аудио и видео аппаратуру. Необходимо наличие большого класса с роялем и зеркалом. Целесообразно воспроизводить видеозапись урока с требованиями и замечаниями педагога. С целью обеспечения самоконтроля студента при самостоятельной работе.

При освоении стилевых особенностей народно-певческого искусства необходимым условием является использование аудио и видео материалов, прослушивание и просмотр записей народных исполнителей служит важным познавательным и обучающим фактором.

Для подбора репертуара необходимо обеспечение специальной литературой, особенно песенными сборниками, включающими как подлинные народно-песенные образцы, так и авторские произведения для народного голоса.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 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 экзамену.

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ**

Направление подготовки

**53.04.03 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ
СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ**

Уровень образования
высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Вокальный ансамбль**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения.

8. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» заключается в подготовке выпускника МГИМ им. А.Г. Шнитке, способного выработать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать отбор членов команды для достижения поставленной цели, планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов; быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста, способного овладевать разнообразными по стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений, знающего специфику различных исполнительских стилей, осуществляющего вокально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов.

Задачи учебной дисциплины:

1. Планирование командной работы, распределение поручений и делегирование полномочий членам команды

Исполнение в ансамблевом составе на высоком профессиональном уровне репертуара различных жанров и стилей, а также обработок и авторских произведений для народных голосов;

2. Формирование комплекса знаний из области народно-певческого ансамблевого исполнительства во всем его многообразии: от древних аутентичных песенных образцов до авторских произведений современных композиторов;

3. Расширение вокально-технических и образно-художественных исполнительских возможностей студентов;

4. Формирование навыков владения различными формами интерпретации народно-песенного репертуара.

5. Развитие новаторского отношения к способам интерпретации народно-песенных образцов и их современному сценическому воплощению.

6. Способности аналитически подходить к изучаемым произведениям.

7. Способности создавать собственные обработки для ансамбля с учетом исполнительской специфики каждого участника команды и его роли в ней.

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.
Музыкальное исполнительство	ПК-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста. Способен овладевать разнообразными по стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.	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 вокально-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
Аудиторные учебные занятия, всего	32	16	16
<i>В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:</i>	32	16	16
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные			

Самостоятельная работа обучающихся, всего	328	164	164
Вид промежуточной аттестации		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	10		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	1 семестр
1.	Тема № 1. Освоение вокально-технических и художественно-образных аспектов народно-певческого репертуара.
2.	Тема № 2. Работа магистранта над спецификой звука и выразительными приемами, характерными для певческого стиля изучаемого произведения.
	2 семестр
3.	Тема № 3. Основные принципы работы над тембровым слиянием голосов в ансамбле.
4.	Тема № 4. Целостный подход к освоению учебного ансамблевого репертуара.

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

1 курс

1 семестр

Тема № 1. Освоение вокально-технических и художественно-образных аспектов народно-певческого репертуара.

Цель: Подготовка магистранта к деятельности будущего руководителя вокального ансамбля в процессе освоения вокально-технических и художественно-образных аспектов народно-певческого репертуара.

Перечень изучаемых элементов: анализ магистрантом (под руководством преподавателя) учебного репертуара, особенностей его освоения с позиций будущего руководителя коллектива: организация дискуссией по заданной теме, выработка стратегии для достижения поставленной цели, анализа исполнительского стиля, исполнения сольных фрагментов и т.д. Освоение учебного репертуара магистрантом (под руководством преподавателя) включает ознакомление со специфическими особенностями ансамблевой партитуры, звукоизвлечения, драматургии, тембрового звучания, художественно-образных и вокально-технических задач исполнения, возможных вариантов сценической интерпретации. Анализ песенных образцов требует внимательного отношения к поэтическому тексту и его произношению. Следует учитывать особенности певческих диалектов, свойственных различным певческим стилям; распределения соотношения задействуемых резонаторов в процессе исполнения аутентичных образцов, принадлежащих различным певческим стилям.

Тема № 2. Работа магистранта над спецификой звука и выразительными приемами, характерными для певческого стиля изучаемого произведения.

Цель: Овладение магистрантом спецификой звука и выразительными приемами, характерными для певческого стиля изучаемого произведения.

Перечень изучаемых элементов: работа над спецификой тембрового оформления песенных образцов предполагает использование выразительных средств, свойственных различным песенным традициям. Для большей эффективности иллюстративные вокальные показы желательно сочетать с прослушиванием записей аутентичных и профессиональных исполнителей. При передаче стилевых особенностей песенных образцов важно сохранять индивидуальное звучание голосов участников ансамбля и стремиться к достижению единообразия в формировании фонем, анализ магистрантами аннотаций к изучаемому репертуару на основе анализа музыкально-поэтического содержания произведения, его жанрово-стилевых особенностей, специфики звукоизвлечения, драматургии, сценического воплощения.

В конце **1 семестра** проводится **зачет** в форме концертного выступления. Исполняются 2-3 разнохарактерных произведения, одно из которых а capella. Ансамбль демонстрирует высокий уровень профессионализма. В программе должны присутствовать авторские произведения, а также синкретическая форма воплощения репертуара: театрализация исполнения, задействование элементов хореографии, игра на музыкальных инструментах.

2 семестр

Тема № 3. Основные принципы работы над тембровым слиянием голосов в ансамбле.

Цель: овладение магистрантом спецификой достижения слияния голосов в ансамблевом звучании.

Перечень изучаемых элементов: В процессе занятий совместным ансамблевым творчеством необходимо стремиться к достижению слияния голосов с учетом их индивидуальной специфики. Большую роль в этом играет сочетание групповых и индивидуальных методов работы с голосами. Особую роль играет работа над сольным

запевом, выражающим в концентрированной форме характер произведения и определяющим все параметры дальнейшего ансамблевого исполнения.

Для этого важным условием является выявление голосовых возможностей каждого участника ансамбля, расширение вокального диапазона, использование различных участков тесситуры, совершенствование вокальной техники.

Достижение слияние голосов ансамблевых партий в дальнейшем дает возможность осваивать разнообразный (по стилям и жанрам) репертуар, постепенно его усложняя.

Тема № 4. Целостный подход к освоению учебного ансамблевого репертуара.

Цель: овладение магистрантом методами целостного подхода освоения учебного ансамблевого репертуара

Перечень изучаемых элементов: наряду с совершенствованием тембровых качеств голосов студентов необходимо уделять внимание выстраиванию целостности формы и музыкальной драматургии авторских произведений, разнообразию нюансировки. В процессе освоения аутентичных песенных образцов необходимо учитывать синкретическую природу аутентичного творчества, что требует включение элементов хореографии, соединение пения с инструментальным сопровождением, отработку сценических театральных действий и пр. Для этого важно побуждать каждого студента к активному участию во всех формах групповой работы над произведениями.

В конце **2 семестра** проводится **зачет с оценкой** в форме концертного выступления. Исполняются 2-3 разнохарактерных произведения, одно из которых а capella. Ансамбль демонстрирует высокий уровень профессионализма. В программе должны присутствовать авторские произведения, а также синкретическая форма воплощения репертуара: театрализация исполнения, задействование элементов хореографии, игра на музыкальных инструментах.

Примерный репертуарный список:

- «По-над лесом, лесом» (казачья походная в ор. Г. Плотниченко)
- «Улетел мой сокол» (муз. А. Абрамского, сл. Д. Мартынова)
- «Как летел соколок» (ст. народные, муз. В. Беляева. Из вокального цикла «Матушка Мария».
- «Матушка Мария» (ст. народные, муз. В. Беляева. Из вокального цикла «Матушка Мария».
- «Коляда» (ст. народные, муз. В. Беляева. Из вокального цикла «Матушка Мария».
- «Ой, зародилась медовая ягода» (лирическая песня Ростовской области).

«Степи» (муз. А. Мосолова, сл. В. Яковенко)
«Растет, цветет цвет-калинушка» (лирическая песня Ростовской обл.)
«То не тучи черные собиралися» (историческая песня Московской обл.)
«По Дону гуляет» (лирическая песня Краснодарского края)
«Зимушка-зима» (муз. Н. Кутузова, сл. И. Казакова и Д. Мартынова)
«Не идешь ты ко мне на свидание» (муз. К. Массалитинова, сл. А. Досталя)
«Летела гагара» (муз. муз Ф. Маслова, сл. Н. Тряпкина)
«Летит лебедушка» (муз. и сл. А. Аверкина)
«Девичьи страдания» (муз. Г. Смирновой, сл. народные)
«Вологодские кружева» (муз. В. Лаптева, сл. Л. Васильевой)
«Я тропинкой иду» (муз. В. Григоренко, сл. Н. Карева)
«Как у дедушки Петра» (муз Е. Родыгина, сл. народные)
«Оседлаю коня» (протяжная песня Ставропольского края)
«Э ой, при долинушке» (плясовая песня Ростовской области)

Примерный репертуарный список для зачета:

1. «По Дону гуляет» (лирическая песня Краснодарского края)
2. «Я тропинкой иду» (муз. В. Григоренко, сл. Н. Карева)
3. «Как у дедушки Петра» (муз Е. Родыгина, сл. народные)

Примерный репертуарный список для зачета:

1. «Оседлаю коня» (протяжная песня Ставропольского края)
2. «Матушка Мария» (ст. народные, муз. В. Беляева. Из вокального цикла «Матушка Мария».)
3. Э ой, при долинушке» (плясовая песня Ростовской области)

Примерный репертуарный список для зачета:

1. «Ой, зародилась медовая ягода» (лирическая песня Ростовской области)
2. Вологодские кружева» (муз. В. Лаптева, сл. Л. Васильевой)
4. «Коляда» (ст. народные, муз. В. Беляева. Из вокального цикла «Матушка Мария».)

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

5.1. Основная литература

1. Козырев, А. Уж ты, Батюшка, наш быстрый Терек : Песни гребенских и терских казаков / А. Козырев. — Москва : Современная музыка, 2015. — 290 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=304. — ISBN 978-5-93138-145-9.
2. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором : Учебное пособие / Г.П. Стулова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 176 с.: нот. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/44213>.

5.2. *Дополнительная литература*

1. Медведева, М. Древнерусское певческое искусство: взаимосвязь церковной и народной традиции / М. Медведева. — 8 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=357.
2. Кривенко, Ж.Д. Принципы воспитания профессиональных исполнителей народных песен / Ж.Д. Кривенко. — 24 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=357.

6. **Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины**

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся (повторение практического материала, освоение новых песенных образцов, работа над художественно-образными и вокально-техническими задачами и т.д.).

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

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

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

**ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
53.04.03 Искусство народного пения
(Сольное народное пение)**

Уровень образования
высшее образование – магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история фольклористики» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **53.04.03 Искусство народного пения**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории и истории фольклористики с последующим применением их в музыкально-исполнительской, педагогической, научно-методической и научно-исследовательской деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- 1.определить место фольклористики в системе современных гуманитарных наук;
- 2.показать особенности применения теории жанра в контексте стадийного и религиозного аспектов;
- 3.раскрыть, с одной стороны, многообразие форм синкретизма народного искусства, а с другой, выявить своеобразие и неповторимость региональных традиций;
- 4.овладеть спецификой анализа музыкально-поэтического текста фольклора (типы стихосложения, композиционные особенности, ладовая система, мелодика, многоголосие, инструментальные и вокальные тембры);
- 5.ознакомить с особенностями традиционного исполнительства как реализации структуры текста;
6. рассмотреть основные этапы отечественной фольклористики.

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 культур в процессе межкультурного взаимодействия.	УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 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; УК-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,	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;

	<p>постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>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</p>
--	---	--

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Аудиторные учебные занятия, всего	32	16	16
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
Самостоятельная работа обучающихся, всего	112	56	56
Вид промежуточной аттестации		зачет	дифференцированный зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	4	2	2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема	
	1	2
	Раздел 1 Фольклористика в системе гуманитарных наук	Тема 3.4 Фактура
1.	Тема 1.1 Теория жанра	Тема 3.5 Композиционная структура
2.	Тема 1.2 Регионалистика в фольклоре	Раздел 4 Актуальные проблемы фольклористики на современном этапе
	Раздел 2 Этапы музыкальной фольклористики	Тема 4.1 Этнохореология как область этномузыкологии
3.	Тема 2.1 Собираение фольклора в XVII – начале XIX вв.	Тема 4.2 Этноорганология как область этномузыкологии

4.	Тема 2.2 Собираание фольклора в XIX – начале XX вв.	Раздел 5 Исполнительство в традиционной культуре как реализация структуры текста
5.	Тема 2.3 Музыкальная фольклористика XX – начала XXI вв.	Тема 5.1 Акустические и социо-культурные условия бытования народной музыки
	Раздел 3 Стилистика музыкального фольклора как отражение структуры традиционного мышления	Тема 5.2 Звук в традиционной культуре
6.	Тема 3.1 Поэтика и стихосложение	Тема 5.3 Звук в традиционной культуре (продолжение)
7.	Тема 3.2 Ритмика	Тема 5.4 Фольклор и фольклоризм в современной культуре
8.	Тема 3.3 Теория лада и мелодики	

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.

РАЗДЕЛ 1. Фольклористика в системе гуманитарных наук

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области музыкальной фольклористики и ее места в системе гуманитарных наук.

Перечень изучаемых элементов содержания

Музыкальная фольклористика как наука.

Особенности терминологии: музыкальная этнография, этномузыкология.

Понятие народной традиционной культуры.

Спектр смежных наук: филология, этнография, антропология, история, теология, культурология, музыковедение, эстетика.

Критерии определения и оценки произведений музыкального фольклора.

Историческая многослойность фольклорного наследия. Прототип и песенные варианты в историческом и региональном аспектах.

Тема 1. Теория жанра

Понятие «жанр» в музыкальной фольклористике.

Жанровая классификация фольклорных произведений.

Типы художественной образности, роды искусства: эпос, драма, лирика.

Виды народных песен в связи с их бытовой функцией

Формы исполнения. Сольные и ансамблевые жанры. Вокальные и инструментальные произведения музыкального фольклора.

Половозрастная оценка произведений народного музыкального творчества.

Социальная среда возникновения песен и выражение потребностей этой среды.

Жанровая характеристика песен по оттенкам поэтической образности.

Жанровая «терминология» народных исполнителей.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте жанровую систему в фольклоре.
2. Чем отличаются драматические, эпические и лирические жанры?
3. Что характерно для жанров инструментального фольклора?
4. Как в народе называют хоробы, былины, скоморошины?

Тема 2. Регионалистика в фольклоре

Общенациональные законы народного музыкального творчества и характерные региональные явления.

Региональная традиция как взаимодействие форм бытования жанров и особенностей исполнения, характерное для одной ограниченной территории и не свойственное другим.

Регин, ареал, локус.

Три группы признаков, определяющих местное своеобразие песенного и инструментального фольклора:

- исторические, этнографические, языковые, антропологические, миграционные, социальные, природные, хозяйственные, транспортные, культурные факторы;
- жанровая система, сложившаяся в том или ином регионе, и ее музыкально-поэтические особенности;
- особенности исполнения, диалекты.

Шесть основных региональных стилей: западнорусский, севернорусский, уралосибирский, стиль Центрального региона и Поволжья, южнорусский, казачий.

Региональные песенные варианты и интерпретации.

Современное народное диалектное пение в быту и на сцене.

Вопросы для самоподготовки:

1. Найдите на физической карте Российской Федерации топонимы и гидронимы, соответствующие шести региональным стилям.
2. Перечислите факторы, влияющие на формирование региона, ареала, локуса.
3. Чем отличается свадебный обряд в северных и южных областях России?

Тема 3. Стадиальные теории

Подходы к периодизации фольклора: общественно-экономический - А. В. Рудневой, музыкально-стилевой - В. М. Щурова.

Влияние религиозных представлений на эволюцию музыкального фольклора.

Концепция Е. А. Зайцевой.

Ведущие представители ближнего и дальнего зарубежья, изучающие музыкальный фольклор восточных славян с историко-стадиальной точки зрения: Ф. Колесса (Украина), З. Я. Можейко и Г. Тавлай (Белоруссия), Н. Кауфман (Болгария), А. Чекановска, Л. Белявский и Е. Даалиг (Польша), Л. Нидерле и О. Эльшек (Чехословакия), Кон (Финляндия), Д. Девич, М. Вукичевич (Югославия), Б. Крадер (Германия), Б. Барток и З. Кодай (Венгрия).

Методы определения исторического периода появления произведений народного музыкального творчества.

Способы прямой и косвенной хронологизации в музыкальном фольклоре.

Психологические методы хронологизации.

Онтофилогенетические параллели.

Ладово-интонационный анализ.

Структурно-типологический метод.

Метод сравнительной этнографии.

Комплексный подход к определению исторического периода появления произведений народного музыкального творчества.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие методы датировки фольклорных образцов вам известны?
2. Чем отличаются периодизации фольклора, осуществленная А.В. Рудневой, В.М. Щуровым, Е.А. Зайцевой?
3. Чьи зарубежные историко-стадиальные концепции применимы при датировке русского фольклора?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: доклад.

Примерный перечень тем докладов к разделу 1:

1. Жанры народного календаря.
2. Жанры инструментальной музыки фольклорной традиции.
3. Курские танки и карагоды.
4. Музыкальный фольклор Семейских Забайкалья.
5. Музыкальная этнография Анны Чекановской.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – презентация доклада.

РАЗДЕЛ 2. Этапы музыкальной фольклористики

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области истории музыкальной фольклористики.

Перечень изучаемых элементов содержания

Способы фиксации музыкального фольклора.

Эволюция технических средств: фонограф, магнитофон, многоканальная запись, видеокамера, компьютер.

Сборники народных песен.

Записи многоголосия.

Научные принципы собирания фольклора в конце XIX – начале XX вв.

Новые направления в науке на современном этапе.

Тема 1. Собираание фольклора в XVII – начале XIX вв.

Перечень изучаемых элементов содержания

Функции собирательской деятельности.

Этапы формирования этномузыкологии как науки.

Ранний – конец XVII – начало XVIII веков. Ознакомительный.

Рукописный. Сборники кантов XVII века. Сборник Кирши Данилова «Древние российские стихотворения».

Популяризаторский – конец XVIII – начало XIX веков. Публикации для кружков любителей русской песни. Обработки городских романсов и народных крестьянских песен русскими композиторами: Гурилевым, Варламовым, Глинкой. Обработки в духе вкусов времени.

Вопросы для самоподготовки:

1. Чем отличаются рукописный и ознакомительный периоды?
2. Какие жанры были зафиксированы Киршею Даниловым?
3. Какие способы гармонизации народных песен в популяризаторский период вам известны?

Тема 2. Собираание фольклора в XIX – начале XX вв.

Перечень изучаемых элементов содержания

Классический – середина XIX века. Запись песен от крестьян и цыганских хоров. Региональный подход. Научный характер предисловия. Обрядовые формы фольклора в обработке, близкой стилю городской бытовой музыки. Составление по принципу контраста. Точность звуковысотной фиксации. Принципиально новый подход к гармонизации. Сборник Н. Римского-Корсакова «Сто русских народных песен» как антология русского песенного фольклора. Жанровая классификация песен.

Освоение принципов народного многоголосия на слух – 80-е годы XIX века. Первый систематический свод русских народных лирических песен разных областей. Музыкальные и поэтические варианты.

Этнографический – конец XIX века. Запись по слуху. Научная и популяризаторская деятельность Императорского Русского географического общества.

Документальный – конец XIX – начало XX веков. Записи при помощи *фонографа*. Сборник Е. Линевой «Великорусские песни в народной гармонизации». Запись многоголосных партитур. Научно-исследовательский характер изучения русской полифонии. Сборник А. Листопадова «Песни донских казаков».

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите представителей Русского географического общества.
2. Кто привез фонограф в Россию?
3. Каким образом фиксировалось многоголосие в XIX веке?

Тема 3. Музыкальная фольклористика XX – начала XXI вв.

Перечень изучаемых элементов содержания

Научно-фольклористический – XX век. Деятельность В. Асафьева, Е. Гиппиуса, А. Рудневой, Т. Поповой, Ф. Рубцова.

Записи и изучение инструментального фольклора. Сборники Б. Смирнова. Исследования Б. Рабиновича, А. Банина, О. Гордиенко, С. Старостина и А. Кошелева.

Изучение жанров фольклора: сборники Б. Ефименковой, И. Истомина, А. Банина, Н. Гиляровой, А. Мехнецова и мн. др.

Сборники, посвященные конкретному певцу или ансамблю. Сборники «по следам собирателей». Популяризаторские издания.

Узкофольклористические исследования.

Этномузыкология и открытия смежных наук.

Вопросы для самоподготовки:

1. Кто является представителями Санкт-Петербургской фольклористической школы?
2. Чем отличаются исследования К.В. Квитки?
3. Назовите современных представителей этномузыкологии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 2:

1. М.А. Балакиров – собиратель народных песен.
2. Н.А. Римский-Корсаков и его сборники русских народных песен.
3. Деятельность Е.Э. Линевой.
4. Многоканальная фиксация музыкального фольклора.
5. А.М. Мехнецов и его деятельность в области изучения народной традиционной культуры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – презентация доклада.

РАЗДЕЛ 3. Стилистика музыкального фольклора как отражение структуры традиционного мышления

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области стилистики музыкального фольклора.

Перечень изучаемых элементов содержания

Стилистика музыкально-поэтического языка в русском фольклоре как неотъемлемая часть системы средств выразительности народного творчества.

Музыкально-поэтический образ и его воплощение в фольклоре через сюжет словесного текста, его поэтику и систему стихосложения, композицию, ритмику, лад, мелодику, многоголосие.

Семантика элементов музыкально-поэтической речи.

Эволюция стилистики в музыкально-поэтическом фольклоре.

Взаимовлияния фольклора и храмового искусства (начиная с X века), фольклора и профессиональной поэзии (начиная с XVII века), фольклора и композиторского творчества (начиная с XVIII века) на уровне средств музыкальной и поэтической речи.

Принципы и методы изучения стилистики музыкально-поэтического фольклора в отечественной этномузыкологии.

Тема 1. Поэтика и стихосложение

Перечень изучаемых элементов содержания

Происхождение и эволюция основных образов-символов восточнославянской мифологии. Христианские образы в русском фольклоре.

Образные соответствия и различные формы несоответствий словесного текста и напева народных песен.

Этнолингвистические особенности словесных текстов песен.

Диалекты русского языка. Причины формирования.

Основные категории поэтики: сюжет, мотив, формула, вариант, текст, композиция.

Символы. Их место и значение в поэтическом тексте.

Выразительность эпитетов, сравнений, метафор, повторов (тавтологии), обратного порядка слов.

Пять основных типов стихосложения. Их роль в ритмике стиха и напева: силлабика, тоника, силлабика с чертами тоники, силлабо-тоника, тактометрическая система.

Тип стихосложения и музыкальный метроритм.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите типы стихосложения.
2. Какие поэтические приемы вам известны?

Тема 2. Ритмика

Перечень изучаемых элементов содержания

Дифференцированность ритмических структур в зависимости от типа стихосложения, жанра, региона бытования, состава исполнителей и других факторов. Ритмоформулы первичного и вторичного порядка.

Господство слогового ритма (силлабического и тонического типа) в древних жанрах фольклора.

Ритмика хороводных песен. Господство хореографических ритмоформул: «в две ноги», «в три ноги», «в две и три ноги», «дробушка», «пересек».

Ритмическое разнообразие лирических песен. Импровизационная природа слоговых распевов.

Регулярная ритмика, основанная на стопном стиле, позднего городского фольклора.

Особенности инструментальной ритмики, основанной на стопном стихосложении.

Полиритмия и полиметрия.

Специфика расстановки тактовых черт.

Первичные ритмоформулы как наиболее сохраненный и устойчивый компонент в памяти народных исполнителей.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте хореографические ритмы.
2. Чьи концепции корреляции ритмики стиха и напева вам известны?

Тема 3. Теория лада и мелодики

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные понятия: звукоряд, амбитус, начальный, конечный, господствующий тоны, ладовая переменность.

Древние ладовые системы.

Влияние обиходного звукоряда на русскую народную ладовую систему. ладовая переменность.

Западноевропейское влияние на русской почве, начиная с XVII века. Би- и полиладовые структуры. Миксодиагностика. Хроматика. Экмелика, эквелика.

Мелодика как совокупность мелодических линий, имеющая ладовые, ритмические, структурные и линейные характеристики.

Интонация как носитель музыкального смысла. Попевка, мотив, фраза.

Формообразующая роль цезур и каденций.

Интонируемая речь. Скандирование.

Мелодия попевочного типа.

Типы мелодических линий в песенном и инструментальном фольклоре: волна, обращенная волна, змейка, мелодия-вершиноисточник, мелодия-вершиногоризонт, импульс-затухание. Мелодии народных песен с элементами симметрии.

Особенности инструментальной мелодии: секвенцирование, скрытое двухголосие, движение по аккордовым звукам.

Типы мелодических кульминаций, их семантика.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите особенности архаических ладов.
2. Приведите примеры полиладов.
3. Назовите разновидности мелодических линий.

Тема 4. Фактура

Перечень изучаемых элементов содержания

Разнообразие типов фактуры в русском песенном фольклоре.

Гетерофония. Роль каденций. Бурдонный тип как один из наиболее древних.

Ленточное двухголосие. Контрастное двухголосие.

Редкие примеры имитационной полифонии.

Гомофонно-гармоническая фактура в поздних жанрах. Функции голосов в российском канте и позднем духовном стихе.

Смешанные типы фактуры.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие виды многоголосия вам известны?
2. В каких жанрах встречается контрастная полифония?

Тема 5. Композиционная структура

Перечень изучаемых элементов содержания

Музыкально-поэтическая строфа.

Однострочные напевы.

Тирадные формы в эпических песнях и причитаниях.

Двух- и трехстрочные напевы, характерные для ранних жанров.

Кумулятивная форма детских и шуточных песен.

Четырехстрочная строфа. Куплетная форма с запевом и припевом в жанрах городского фольклора.

Пятистрочная строфа. Сложные и составные структуры.

Форма связи строф: по стиху – цепная строфика, инструментальный наигрыш, напев, подражающий инструментальному наигрышу, в частушках «под язык».

Варьирование напева и наигрыша.

Особенности композиции инструментальной музыки. Повторность, варьирование, импровизационность. Замкнутые и разомкнутые формы. Сюита.

Переплетение песенных и инструментальных композиций в народной музыке.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы композиционные особенности инструментальных наигрышей?
2. Сравните однострочные и трехстрочные формы.
3. Как влияет импровизационность на формообразование?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: целостный анализ народных песен.

Примерный перечень тем аналитических эссе к разделу 3:

1. «Эй, ухнем» - стилистика бурлацкой песни.
2. Причет невесты с хором как образец полиритмии и полиладовости.
3. Пастушьи сигналы: к вопросу о формообразовании.
4. Мелодика и многоголосие лирической протяжной песни «Степь».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – аналитическое эссе.

РАЗДЕЛ 4. Актуальные проблемы фольклористики на современном этапе

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области актуальных проблем современной фольклористической науки.

Перечень изучаемых элементов содержания

Этнохореология и этноорганология в системе наук о музыкальном фольклоре.

Синкретизм народного творчества.

Многоаспектность изучения хореографических жанров.

Тема 1. Этнохореология как область этномузыкологии

Перечень изучаемых элементов содержания

Этнохореология - наука о народной пластике, рассматривающая объект исследования в контексте традиционной культуры.

Пластика как часть обряда. Архаические признаки. Синкретический характер явления. Хороводы: формы, календарная приуроченность, региональные

особенности. Древние славянские истоки русских хороводов. Сравнительная этнохореология. Исследования А.В.Рудневой, Н.М.Владыкиной-Бачинской. Пляска – жанр хореографического фольклора, предполагающий импровизацию. Образ, жест, поза, техника. Мужская, женская и смешанная пляска. Танец – поздний жанр, бытующий в России с XVII века, в котором доминируют стабильно повторяемые компоненты. Европейские влияния на русскую хореографию. Индивидуальное, региональное, локальное в танце.

Экспедиционные записи народной хореографии.

Рудименты архаики, современная интерпретация.

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите ведущих этнохореологов.
2. Какие формы хороводов вам известны?

Тема 2. Этноорганология как область этномузыкологии

Перечень изучаемых элементов содержания

Проблемы исторического изучения народного инструментария..

Принципы исследования народного инструментария в современном бытовании.

Половозрастные характеристики музыкальных инструментов.

Социальная и профессиональная принадлежность музыкальных инструментов.

Классификация по источнику звука и способу звукоизвлечения: идиофоны (ударные, фрикционные, пневматические), мембранофоны (ударные, фрикционные), аэрофоны (лабиальные, лингуальные, мундштучные), хордофоны (щипковые, фрикционные, ударные).

Функциональное значение традиционных народных музыкальных инструментов в культуре (утилитарная, коммуникативная, эстетическая, религиозная и др. функции).

Отражение в народном инструментарии национальных представлений и верований.

Традиции и школы игры на музыкальных народных инструментах.

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите принципы классификации народного инструментария.
2. Из каких материалов изготавливали народные инструменты?
3. Перечислите ведущих современных этноорганологов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 4:

1. Деятельность Касьяна Глейзовского.
2. Способы фиксации хореографического фольклора.
3. Издания по проблемам этнохореологии.
4. Исполнители и мастера народных инструментов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – презентация доклада.

РАЗДЕЛ 5. Исполнительство в традиционной культуре как реализация структуры текста

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области исполнительских фольклорных традиций.

Перечень изучаемых элементов содержания

Исполнительство в ряду общих закономерностей фольклора.
Жанровая природа народных песен и исполнительская манера.
Половозрастные особенности в исполнительстве.
Темброво-тесситурные характеристики.

Тема 1. Акустические и социокультурные условия бытования народной музыки

Перечень изучаемых элементов содержания

Акустические условия бытования народной музыки.

Время, место и функция исполняемой песни.

Русские ландшафты (реки, поля, луга, леса, горы, степь) как акустические условия исполнения. Избяное пение.

Исполнительские манеры выдающихся русских народных певцов.

Виды певческих коллективов.

Народные исполнительские традиции и современная исполнительская практика.

Историческая динамика исполнительских стилей.

Источники информации о манере пения: летописи, царские указы, свидетельства иностранцев, записи при помощи фонографа, магнитофона, видеокамеры.

Компьютерная обработка информации. Возможная коррекция акустических условий исполнения при помощи звукорежиссуры.

Вопросы для самоподготовки:

1. В каких акустических условиях формировалась русская песня?
2. Какие манеры пения вам известны?
3. Назовите факторы, влияющие на характер звукоизвлечения.

Тема 2. Звук в традиционной культуре

Перечень изучаемых элементов содержания

Звуковая палитра в скотоводческих и земледельческих обрядах.

Звук в обрядах жизненного цикла.

Магические функции звука.

Тема 3. Звук в традиционной культуре (продолжение)

Перечень изучаемых элементов содержания

Синкретизм фольклора и полиритмия.

Гендерные характеристики звука в традиционной музыке.

Динамические градации.

От одноголосия к полихорности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите источники звука в земледельческих и скотоводческих обрядах.
2. Охарактеризуйте звуковую символику в обрядах жизненного цикла.
3. Раскройте специфику синкретизма музыкального фольклора с точки зрения возникновения звуковой партитуры.

Тема 3. Фольклор и фольклоризм в современной культуре

Перечень изучаемых элементов содержания

Перечень изучаемых элементов содержания

Фольклоризм как производное явление, возникшее на основе фольклора в результате трансформирующих тенденций современной массовой культуры и композиторского творчества.

Фольклоризм – концертно-сценическая форма бытования аутентичного искусства.

Виды фольклоризма: вокальный, инструментальный, хореографический, педагогический, исполнительский.

Фольклоризм как явление, опосредующее аутентичное искусство для массового современного восприятия, и как один из способов сохранения национального наследия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Когда появилось понятие «фольклоризм»?
2. Какие виды фольклоризма вам известны?
3. Назовите современные фольклорные коллективы.
4. Чем отличается аутентичная музыка от современного фольклорного движения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 5:

1. Человек в этнокультурном пространстве.
2. Звук и ритуал.
3. Акустика русской деревни.
4. Современные фольклорные коллективы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – презентация доклада.

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

5.1. Основная литература

1. Зайцева, Е.А. Доглинкинская "Камаринская" в западноевропейской музыке последней трети XVIII века / Е.А. Зайцева. — 227 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=287.

2. Зайцева, Е.А. Музыка русского народного календаря в контексте традиционных верований : Исследование / Е.А. Зайцева. — Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 414 с. — Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=345. — ISBN 978-3-659-78240-4.

5.2. Дополнительная литература

8. Алексеев, Э. Нотная запись народной музыки : Теория и практика / Э. Алексеев. — 1-е изд. — Москва : Советский композитор, 1990. — 168 с. — ISBN 5-85285-051-9.

9. Смирнов, Д.В. История русской музыкальной фольклористики. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии как музыкально-фольклористический центр России второй половины XIX - начала XX века : Монография / Д.В. Смирнов. — Москва : ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 2012. — 256 с. — Режим доступа:

http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=490I. — SBN 9785939940092.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Теория и история фольклористики**» 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

ХОРОВОЙ КЛАСС

**по направлению подготовки
53.04.03 Искусство народного пения
(Сольное народное пение)**

Уровень образования

высшее образование - магистратура

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Хоровой класс**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение)

9. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины «Хоровой класс» является подготовка выпускников МГИМ им. А.Г. Шнитке к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта 53.04.03 Искусство народного пения (Сольное народное пение).

Задачами курса являются:

- изучение и освоение разнообразного по стилям и жанрам хорового репертуара;
- развитие различных сторон интонационного музыкального слуха посредством работы над хоровыми партиями в произведениях различных стилей, жанров и форм;
- развитие музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти и др.);
- достижение на практике единой манеры звукообразования;
- освоение характерных исполнительских приемов народного ансамблевого исполнительства;
- на практике освоить диалектные особенности и певческие стили различных регионов России;
- полнее реализовать творческий потенциал учащихся в различных видах музыкально-художественной деятельности;
- активное освоение межпредметных связей хорового класса с другими специальными дисциплинами;
- планирование учебных занятий хорового класса;
- разучивание хоровых партий и обеспечение высокого уровня хорового исполнения;
- обеспечение высокой творческой дисциплины, успеваемости и посещаемости учащихся;
- обеспечение условий для выполнения учебно-творческих задач хорового класса по хоровым группам - (С, А, Т, Б)

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.
Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в составе ансамбля, с оркестром, в музыкальных сценических постановках	ПК-1. Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста-солиста. Способен овладевать разнообразными по региональной стилистике фольклорными образцами и авторскими сочинениями, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	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 вокально-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	семестр			
		1	2	3	4
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	360				
Учебные занятия лекционного типа		96	96	96	72
Учебные занятия семинарского (практического) типа					

В том числе индивидуальные	360	96	96	96	72
Самостоятельная работа обучающихся, всего	81	48	12	12	9
Вид промежуточной аттестации		Диф. зач.	Диф. Зач.	Диф. Зач.	Экз.
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	13				

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1 семестр	
1.	Организация работы хорового класса, распределение по голосам, распевание
2.	Работа над хоровым строем, единой манерой пения, кантиленой, дикцией
3.	Освоение хорового репертуара (народные и авторские песни)
4.	Текущий контроль успеваемости
5.	Контрольный урок (вопросы по хоровому исполнительству)
6.	Подготовка к отчетному концерту
7.	Проверка знаний хоровых партий у учащихся
8.	Постановочная работа концертных номеров программы хора
9.	Отчетный концерт (1-е полугодие)
2 семестр	
1.	Работа над новым репертуаром (народные и авторские песни)
2.	Контрольный урок (тестирование по народно - певческому исполнительству)
3.	Сводные репетиции хора с оркестром или ансамблем народных инструментов
4.	Проверка знаний хоровых партий у учащихся
5.	Текущий контроль успеваемости
6.	Создание сюжетных композиций (определение единой концепции хорового репертуара, создание тематических сцен)
7.	Отчетный концерт (2-е полугодие)
8.	Участие народного хора в концертной деятельности
3 семестр	
1.	Организация работы хорового класса, распределение по голосам, распевание
2.	Работа над хоровым строем, единой манерой пения, кантиленой, дикцией
3.	Работа над новым репертуаром (партитуры народных и авторских песен сложностью 6-7 голосов)
4.	Текущий контроль успеваемости
5.	Контрольный урок (вопросы по хоровому исполнительству)
6.	Подготовка к отчетному концерту
7.	Проверка знаний хоровых партий у учащихся
8.	Постановочная работа концертных номеров программы хора
9.	Отчетный концерт (1-е полугодие)
4 семестр	
1.	Сводные репетиции хора с оркестром или ансамблем народных инструментов
2.	Проверка знаний хоровых партий у учащихся
3.	Текущий контроль успеваемости
4.	Создание сюжетных композиций ко Дню Победы на темы песен Великой Отечественной Войны

5.	Отчетный концерт (2-е полугодие)
6.	Участие народного хора в концертной деятельности

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

На занятиях хорового класса, в его концертно-исполнительской практике желательно активно использовать навыки учащихся по народной хореографии, игры на различных традиционных народных инструментах (в качестве инструментального сопровождения пения, или сольных инструментальных номеров). Возможно включение в программу хора наиболее удачных аранжировок, выполненных студентами ВУЗа, а также участие самих студентов в разучивании своих творческих работ с народным хором. Это может послужить хорошим стимулом их творческой активности и обогатит практическими навыками работы с хоровым коллективом.

Основными требованиями и критериями для студентов хорового класса являются:

- самостоятельно выучить и точно знать тексты песен;
- самостоятельно выучить и точно знать хоровые партии;
- соответствовать певческому стилю, манере исполнения народных песен;
- соблюдать диалектные особенности исполняемых песен;
- эмоционально ярко исполнять репертуар;
- соответствовать художественному образу песни;
- изучать хоровую литературу для народных хоров и ансамблей;
- изучать песенные сборники с записями народных песен;
- посещать концерты народных хоров и ансамблей.

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

5.1. Основная литература

1. Музыкально-певческий фольклор : Сборник материалов ; Программы обучения, сценарии, опыт / А. Каргин. — Москва : Государственный республиканский центр русского фольклора, 2012. — 384 с. — (Традиции. Фольклор. Дети) . — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=337. — ISBN 978-5-86132-102-0.
2. Русское народное музыкальное творчество : Хрестоматия / Е. Фраёнова. — Москва : Композитор, 2012. — 250 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=378.
3. Плохотнюк, Т. Часть 2 : Устное народное творчество : В 4-х частях : Учебное пособие / Т. Плохотнюк. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 58 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/4666>. — ISBN 978-5-9765-1514-7.

5.2. Дополнительная литература

10. Русские народные песни, собранные Николаем Львовым, положенные на музыку Иваном Прачем : опубликованные в 1790-1806 гг. В. Лапиным / А. Васильева. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 206 с. — Режим доступа :

http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=363. — ISBN 979-0-66004-787-3.

11. Козырев, А. Уж ты, Батюшка, наш быстрый Терек : Песни гребенских и терских казаков / А. Козырев. — Москва : Современная музыка, 2015. — 290 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=304. — ISBN 978-5-93138-145-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Репертуарную политику народного хорового коллектива определяет художественный руководитель, действующий в тесном контакте с кафедрой, с педагогами по специальности. При составлении репертуара хорового коллектива необходимо учитывать количественный и качественный состав хора на текущий момент, соотношение фольклорных и авторских произведений, партитур, а' cappella и с сопровождением, а также тематическое и жанровое разнообразие репертуара.

В процессе занятий, руководитель, постоянно работает над овладением учащимися необходимых вокально-хоровых навыков, как при распевании хора, так и в процессе работы над песенным материалом используя специальные упражнения:

- на развитие певческого дыхания и звукообразования;
- на развитие навыков цепного дыхания;
- на развитие звонкой и чёткой дикции;
- на развитие техники выполнения различных динамических оттенков;
- на сглаживание и выравнивание регистров;
- на работу с разными регистрами - грудным, головным, смешанным;
- на формирование навыков пения legato, staccato, non legato;
- на формирование навыков смыслово - речевого интонирования;
- на развитие навыков разговорного пения;
- на достижение кантиленного пения в хоре;
- на достижение различных видов ансамблевого и хорового строя.

Во время учебного периода желательны коллективные посещения вместе с руководителем концертов народных хоров или народно-певческих коллективов, как профессиональных, так и учебных, или любительских. После чего руководителю целесообразно проводить с учащимися беседы аналитического характера относительно их выступлений. Целесообразно так же на занятиях хорового класса предоставлять учащимся аудиозаписи и видеозаписи профессиональных народных хоров России, народно – певческих ансамблей представляющих традиционное песенное искусство регионов России.

**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.

10. 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, 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, 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

11. 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**

12. 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.

13. 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 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
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР**

**по направлению подготовки
53.04.03 Искусство народного пения
(Сольное народное пение)**

**Уровень образования
высшее образование – магистратура**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогический репертуар» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **53.04.03 Искусство народного пения.**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о педагогическом репертуаре для народного пения с последующим практическим применением в музыкально-исполнительской, педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

1. овладеть основным вокально-педагогическим репертуаром,
2. ознакомиться с рекомендуемой методической литературой, а также репертуарными сборниками выдающихся исполнителей народно-певческого жанра и актуальными образцами педагогического репертуара,
3. изучить взгляды выдающихся вокалистов и педагогов на проблему педагогического репертуара для разных этапов обучения народному пению,
4. освоить приемы и методы работы с педагогическим репертуаром по его анализу, классификации, обработке и подбору,
5. подготовиться к практической работе с педагогическим репертуаром в ДМШ, ДШИ, колледжах и музыкальных училищах.

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:

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический (сформированы на основе профессиональных стандартов)		
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 учебного 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	
		2	3
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	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
1.	Раздел 1. Специфика педагогического репертуара народного певца.
2.	Тема 1.1 Введение. Характеристика, цель и задачи педагогического репертуара. Основные тенденции вокальной педагогики
3.	Тема 1.2. Педагогический репертуар в динамике его исторического развития
4.	Раздел 2. Педагогический репертуар разных уровней обучения
5.	Тема 2.1 Педагогический репертуар в ДМШ и ДШИ.
6.	Тема 2.2 Педагогический репертуар в СПО
7.	Раздел 3. Работа с педагогическим репертуаром
8.	Тема 3.1 Анализ, классификация, подбор репертуара преподавателем
9.	Тема 3.2. Приемы и методы создания педагогического репертуара

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1. Специфика педагогического репертуара народного певца.

Цель: получение студентами теоретических знаний о педагогическом репертуаре народного певца.

Явление педагогического репертуара в методическом, художественном и социальном аспектах. Понятие «педагогический репертуар» и его возникновение. Развитие педагогического репертуара в динамике истории народно-певческого жанра. Место педагогического репертуара в народной и авторской музыке.

Тема 1.1. Введение. Характеристика, цель и задачи педагогического репертуара.

Характеристика народного пения. Определение и жанровых границ народно-певческого направления исполнительского вокального искусства. Профессиональное народно-певческое искусство и его методические основы. Место педагогического репертуара в системе воспитания и обучения народного певца.

Цель и задачи педагогического репертуара. Методические направления и взгляды на репертуар. Вопрос художественного вкуса. Социальная значимость педагогического репертуара в деле художественного воспитания подрастающего поколения. Практическое и фактическое возникновение профессионального обучения народному пению и соответствующего ему репертуара. Основные исторические этапы развития народно-певческого жанра и его педагогического репертуара в России

Почвенность появления и развития народно-певческого исполнительского жанра в России. Древние истоки устной народно-певческой традиции в разных регионах России. Зарождение и развитие собирания песенного фольклора., Фиксации песен и первые сборники. . Особенности записи поэтического текста и музыкальной основы.

Песенные сборники 19 века и их значения для педагогического репертуара. Фиксация образцов старинных календарных жанров. Образцы «приуроченных» и «не приуроченных» песен, вошедших в «золотой фонд» педагогического репертуара. Веснянки, колядки, плясовые, игровые, шуточные песни, былины, лирические, солдатские и пр. народные песни, записанные русскими композиторами-классиками.

Характеристика и история создания сборника "40 русских народных песен в обработке для голоса с фортепиано" М.А.Балакирева, с примерами хороводных, свадебных, протяжных, рекрутских, бурлацких песен.

Характеристика и история создания сборника "100 русских народных песен» Н. А. Римского-Корсакова с примерами былин, свадебных, исторических, календарных, протяжных, плясовых, хороводных песен.

А.К.Лядов как автор сборников народных песен.

Исполнители примеров: солисты и ансамбли из детских и юношеских народно-певческих коллективов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Определите место педагогического репертуара в системе воспитания и обучения народного певца.

2. Каких композиторов-классиков, собирателей народных песен, вы знаете? Назовите имена и названия сборников.

3. Из какого сборника, какого жанра и исторической эпохи песня "Как за речкою, да за Дарьею"? Ответьте на вопрос, может ли она входить в актуальный педагогический репертуар, и обоснуйте ответ.

Тема 1.2. Педагогический репертуар в динамике его исторического развития

Зарождение профессионального народно-певческого исполнительства как музыкально-сценического жанра. Народные хоры, ансамбли и солисты конца 19-начала 20 века. Формы бытования народной песни в детском и юношеском репертуаре дореволюционной и послереволюционной России.

Первые «народные» хоры в дореволюционной России. Кубанский казачий хор и Хор М.Е.Пятницкого и их репертуарная политика до и после революции 1917 года.

В.Захаров как пример автора «народных песен».

«Массовая» песня и ее роль в вокальном воспитании детей и молодежи. Народная песня в системе вокального воспитания советской эпохи. Народные певцы на эстраде середины 20 века и их репертуар.

Самодетельные народно-певческие коллективы и их репертуар как путь воспитания народного певца.

Советские Государственные народные хоры и их системы обучения.

Стилизация народно-певческих жанров в авторской музыке.

Репертуар выдающихся народных певцов-солистов и ансамблей как «классика» жанра.

Возникновение народно-певческого советского музыкального образования. Появление педагогического репертуара народного певца. «Школа народного пения» на базе ГМПИ – РАМ им.Гнесиных: деятельность и труды А.А.Юрлова, и Н.К.Мешко, Н.В.Калугиной, Н.В.Шапиной, М.В.Медведевой.

Вопросы для самоподготовки:

1. Определите цели и задачи педагогического репертуара.
2. Каких выдающихся исполнителей народной песни прошлого века вы знаете?
3. Назовите основные предпосылки возникновения педагогического репертуара народного певца.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ

1. Форма практического задания: подготовка реферата по выбранной теме.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Истоки педагогического репертуара народного певца.
2. В.Захаров как пример автора «народных песен».
3. «Массовая» песня и ее роль в вокальном воспитании детей и молодежи.
4. «Гнесинская школа» народного пения: имена, даты, сборники педагогического репертуара.
5. Репертуар выдающихся исполнителей 20 века и его педагогическое применение.

РАЗДЕЛ 2. Педагогический репертуар разных уровней обучения

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области педагогического репертуара в системе ДМШ, ДШИ и СПО. Специфические характеристики, свойства и признаки, определяющих уровень и степень сложности репертуарного произведения:

- музыкальные: мелодика, метро-ритмика, ладо-тональность, динамика, архитектоника (структурные характеристики музыкальных форм);
- художественно-стилистические: жанровая принадлежность, сюжетное и литературно-художественное содержание песни, поэтический текст и комплекс его особенностей (символика, поэтика, архитектоника и т.д.),
- вокально-технические: диапазон, тесситура, использование певческого дыхания (протяженность фразы), тембровые задачи, характер звуковедения, вокальные штрихи, наличие и характер речитации, применение специфических вокальных приемов регионально-областных стилей народного пения (словообрывы, скаты, скольжения, возгласы, «гукания» и т.п.), особенности исполнения, наличие диалектальных элементов).

Тема 2.1. Педагогический репертуар в ДМШ и ДШИ

Особенности общего музыкального-художественного и народно-певческого воспитания.

Специфика систем начального обучения и воспитания народного певца в России 20 и 21 вв.

Общая характеристика, цель и практические задачи вокально-педагогического репертуара для начального обучения детей народному пению. Место, роль и функции педагогического народно-певческого репертуара в ДМШ, ДШИ, кружках СОШ и студиях ДДТ в воспитательном процессе.

Анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. Специфика переходного периода

(мутации) голоса у девочек и мальчиков. Бережное отношение к возможностям детского голоса при подборе вокального репертуара.

Основные принципы и методы обучения на разных возрастных этапах и разных периодах общекультурного, художественно-интеллектуального, музыкально-сценического и вокально-артистического развития.

Дыхательные, речевые, ритмические, координационные, вокальные упражнения в работе с детьми. Распевка, её типы и виды.

Детские народные игры с музыкальными элементами и их место в педагогическом репертуаре.

Народные обряды как вид педагогического репертуара, их адаптация и обработка в целях внедрения в педагогический процесс.

Вокально-технические задачи педагогического репертуара. Выявление естественного тембра, звонкости (резонирования), выработка опорной вокальной речи и декламации, постановка дыхания и раскрытие артистических способностей как первостепенная задача педагога.

Воспитательные задачи педагогического репертуара. Раскрытие музыкальности, выразительности и эмоционально-исполнительских задатков ученика посредством составления репертуара.

Многофункциональность педагогического репертуара в современном народно-певческом коллективе. репертуара. Эстетическое, социальное, патриотическое воспитание средствами репертуара.

Особенности обучения в группах подготовительного обучения и младших классах. Специфика педагогического репертуара данного этапа.

Особенности обучения в старших классах и при подготовке к среднему профессиональному образованию. Специфика педагогического репертуара данного этапа.

Работа с педагогическим репертуаром солистов и ансамблей.

Примеры рекомендуемых русских народных песен из репертуара ДМШ, ДШИ:

«А мы просо сеяли»

«Таусень»

«Весна красна, тёплое летечко»

«А мы масленицу провожали»

«Рассыпуха»

«Я рассею своё горе»

«Во кузнице»

«Как на тоненький ледок»

«Как по морю»

«Солдатушки, бравы ребятушки»»

«Перевоз Дуня держала»

«Я на камышке сижусь»»

«Ах ты, котенька коток»

«Баю, баю, зыбаю, мать ушла за рыбою»»

«Зайка, зайка, где же ты был»

«Зайка, по сенечкам»

«В саду дерево цветёт»

«Ой, кулики-жаворонки»

«Весна-красна, теплое лето»

«Катенька весёлая»

«А я по лугу»

«Как у наших у ворот»

«Раным-рано солнце вставало»

Исполнители: солисты и ансамбли детской вокально-хореографической студии народного искусства "Фолкдети", спутника хора имени М.Е Пятницкого, учащиеся Детской

студии "Наследие" при МГАТ "Русская песня", солисты Детской народно-певческой школы Владимира Девятова

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие виды распеваний Вы знаете?
2. Охарактеризуйте анатомо-физиологические особенности детского голосового аппарата в дошкольном возрасте.
3. Назовите примеры педагогического репертуара для младших классов

Тема 2.2 Педагогический репертуар в СПО

Определение народно-певческого педагогического репертуара как материала начальной и продвинутой стадий профессионального обучения народного певца-солиста в СПО.

Цель, специфика обучения и вытекающие из них задачи педагогического репертуара для студентов народно-певческого профиля.

Изучение вокально-педагогического художественного репертуара на I – II курсов музыкальных училищ и колледжей и подготовительных курсах СУЗов.

Вокально-технические аспекты начального этапа обучения. Основные требования, предъявляемые к подбору репертуара на данном этапе. Указания на типичные ошибки при подборе произведений в репертуар студентов.

Основные вокально-технические трудности и стилистические особенности рекомендуемого материала (младшие курсы):

- народные песни (расшифровки, обработки) и авторские произведения небольшого диапазона (не превышающего октаву), использующие преимущественно среднюю тесситуру, изложенные в простой форме и несложные для исполнителя по музыкально-художественным задачам в отношении содержания, прочтения и исполнения литературного текста, музыкальной стилистики, метроритмики, мелизматика, динамики, вокальных штрихов, не требующих большого вокально-исполнительского мастерства и решения сложных актёрских задач (от начала обучения на I курсе).

Изучение вокально-педагогического художественного репертуара на III - IV курсах музыкальных училищ, колледжей, подготовительных курсов ВУЗов.

Основные вокально-технические трудности и стилистические особенности рекомендуемого материала (старшие курсы):

- народные песни (расшифровки, обработки) и авторские произведения большого (широкого) диапазона, превышающего октаву (в отдельных случаях около 2-х октав), различной тесситуры вплоть до расширенной, усложненных форм, объёмных музыкально-художественных задач (метроритмика, построение музыкальной формы, мелизматика, динамика, вокальные штрихи), требующих соответствующего вокально-исполнительского мастерства и решения сложных актёрских задач (от начала обучения на I курсе), требующих значительного вокально-исполнительского мастерства и решения сложных содержательных, актёрских задач (вплоть до окончания обучения).

Задачи репертуара дипломников СПО. Цель, задачи и принципы составления дипломной программы.

Типы педагогического репертуара: народные песни (различной степени сложности), городские романсы, авторские произведения.

Авторские обработки в педагогическом репертуаре. Примеры из «классики» народно-певческого репертуара:

В.Калистратов, обработки: «Озёра», «Козушка моя, серая», «Таня-Танюша», «Девка по саду ходила»

В. Левашов и А. Новиков, Сибирские народные песни.

Александр и Геннадий Заволокины, Андрей Порфирьевич Новиков (композиторы Сибири)

Примеры репертуарных авторских произведений 20 века:

В.Захаров «Вдоль деревни», «И кто его знает», «Ой, туманы мои», «Вышли девушки весною на лужок», «Горько пиво», «Русская красавица», «Величальная песня», «Зять и теща», «Как с войны пришли ребята», «Колхозная полька», «Полюбила я парнишку».

В. Левашов «Ты цветы, Россия», «Люблю тебя, моя Россия», «Ох, до свидания», «Вальс», «Бери шинель», «Хлебом мы живем».

Концертный репертуар известных исполнителей - «золотой фонд» педагогического народно-певческого репертуара. Примеры: исполнительское творчество Л.Руслановой, М.Мордасовой, Л.Зыкиной, Т.Петровой, А.Литвиненко, их репертуарные сборники.

Методический анализ образцов педагогического репертуара. Пример для разбора из серии сборников «Репертуар народного певца. Средние и высшие музыкальные учебные заведения. Выпуск 1» (составитель Н.В.Шамина):

I. Русские народные песни для голоса соло:

Орел сизокрылый

Ты живи, Россия, здравствуй!

Веснянка

Жаворонок-дуда

Весна-красна

Черенушка

Солетайтесь, голуби

Вьюн на воде

Ты, рябина, рябинушка

Уж мы сядем с Дуней рядом

Рассизенькой, сизой голубок

И не кукуй, кукушечка

Не дувай, ветер, сыру сосну

Прощай, радость

Экой, Ваня

За Кубанью-рекой

Туман яром

Ты, кудрявчик, кудрявчик мой

Ой, гульба моя, гульба

Выйду я на горыньку

Авторские обработки русских народных песен:

Ширя-быря. Музыка А. Мосолова, слова народные.

Лесом шла. Обработка С. Новиковой.

Не печалься, душа Дуня. Музыка В. Панина, слова народные

Ах, талант ли мой. Музыка К. Молчанова, слова народные

Зазвонили звоны, Музыка В. Астровой, слова Н. Мешко

Пролетели наши годья. Музыка В. Беляева, слова народные

Снежки белые, пушисты. Музыка Т. Смирновой, слова народные

Куковала кукушечка за селом. Обработка М. Фирсова

Сибирские страдания. Обработка М. Фирсова.

Захотела меня мать за Егорушку отдать. Музыка В. Лаптева, слова В. Бокова

Вопросы для самоподготовки:

1. Определите основные задачи репертуара студентов СПО младших курсов.
2. Каких выдающихся народных певцов и их репертуарные произведения, исполняемые студентами СПО, Вы знаете?
3. Приведите примеры часто исполняемых студентами, авторских произведений.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Определение степени сложности репертуарного произведения.
2. Людмила Зыкина и сборники ее репертуара.
3. Песни В.Захарова и В.Левашова и их место в современном репертуаре народного певца.
4. Принципы подбора репертуара для дипломной программы выпускников СПО.
5. Сборники серии «Репертуар народного певца» составителя Н.В.Шапиной: педагогический аспект.

РАЗДЕЛ 3. Работа с педагогическим репертуаром

Цель: получение обучающимися теоретических знаний в области анализа и составления народно-певческого педагогического репертуара.

Комплексных анализ образцов педагогического репертуара.

Классификация репертуара по содержанию, стилистике и методическим параметрам. Приемы и методы обработки произведений народного и авторского творчества с целью включения их в педагогический репертуар.

Современный педагогический репертуар народного певца на разных этапах его обучения и воспитания, тенденции и направления его развития.

Тема 3.1 Анализа, классификации, подбор репертуара преподавателем

Принципы рассмотрения педагогического репертуара на предмет определения и детализации вокально-технических, содержательно-смысловых и музыкально-художественных задач.

Комплексных анализ образцов педагогического репертуара различных уровней сложности на предмет приобретения обучающимися планируемых вокально-технических навыков в комплексе с воспитанием высокохудожественного вкуса, развитием эмоциональных качеств исполнения и раскрытием творческой индивидуальности.

Интерпретация народных песен и авторских сочинений педагогического репертуара в аспектах методических и художественных.

Эстетический аспект репертуара. Стилистические и жанровые особенности некоторых «модных» образцов современного репертуара известных исполнителей.

Методы анализа исполнительских интерпретаций педагогического репертуара в ракурсе соответствия народно-певческим традициям и высокому художественному вкусу. Включения образцов современной стилистики в педагогический репертуар народного певца, чувство меры и вкуса в вопросах отбора репертуарных произведений.

Составление репертуара для работы в классе. Комплексная работа с репертуаром для академических вечеров, концертных выступлений, творческих проектов, участия в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте особенности педагогического репертуара народно-певческих отделений СПО.
2. Назовите аспекты комплексного анализа произведения на предмет его включения в педагогический репертуар и приведите пример анализа песни «Со вечера дождик».
3. Каковы принципы классификации педагогического репертуара?

Тема 3.2. Приемы и методы создания педагогического репертуара

Подбор педагогического репертуара как метод педагогического воздействия на обучающегося.

Репертуар в педагогическом процессе как средство формирования творческой личности, раскрытия вокально-артистических данных и развития художественно-исполнительской индивидуальности учащегося.

Интенсификация педагогического процесса средствами составления репертуара.

Принципы составления концертной программы.

Формирование сценического облика, творческой индивидуальности и «исполнительского почерка» методом составления репертуара студента.

Работа с репертуаром в классе выдающихся педагогов: Н.К.Мешко, Л.В.Шапиной, их принципы отбора репертуара для методических сборников, пособий, «Школ» народного пения.

Транспонирование и его значение для включения песни в репертуар.

Работа с инструментальным сопровождением произведения: сокращение и увеличение исполнительского состава. Добавление или сокращение партий сопровождения. Аранжировка и инструментовка репертуарных произведений.

Создание новых репертуарных сочинений: производственная необходимость, цель, методы, приемы.

Методы апробации и корректировки репертуара.

Соотношение «личного» и «общего», «индивидуального» и «жанрового» в репертуаре обучающегося народного певца.

«Школа» и индивидуальный подход в вопросах педагогического и концертного репертуара.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каким образом репертуар выступает в педагогическом процессе средством формирования творческой личности?
2. Как проявляется в учебном процессе эстетический аспект репертуара?
3. Назовите методы апробации и корректировки репертуара.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Педагогический репертуар по «Школе» Н.В.Мешко.
2. Классификация педагогического репертуара по степени сложности.
3. Какие Вы знаете произведений из педагогического репертуара, воспитывающие студента в духе патриотизма?
4. Эстетический аспект педагогического репертуара народного певца.
5. Каких принципов подбора репертуара придерживается Ваш преподаватель по классу специальности?

Организация самостоятельной работы студентов предполагает планирование часов выполнения заданий, проработки рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, анализа примеров, прослушивания аудио- и видеоматериалов, углубленного изучения дисциплины с помощью Интернет-ресурсов сервера института и др. Интернет-ресурсов. Возможна, при возникающей производственной необходимости, организация и проведение дополнительных индивидуальных и групповых консультаций по предмету.

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

5.1. Основная литература

1. Зайцева, Е.А. Музыка русского народного календаря в контексте традиционных верований : Исследование / Е.А. Зайцева. — Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 414 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=345. — ISBN 978-3-659-78240-4.

2. Русское народное музыкальное творчество : Хрестоматия / Е. Фраёнова. — Москва : Композитор, 2012. — 250 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=378.

3. Народное музыкальное творчество : учебно методический комплекс. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 94 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/68476>.

5.2. Дополнительная литература

1. Плохотнюк, Т. Часть 2 : Устное народное творчество : В 4-х частях : Учебное пособие / Т. Плохотнюк. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 58 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/4666>. — ISBN 978-5-9765-1514-7.

2. Смирнов, Д.В. Часть I: Деятельность Этнографического отдела 1867-1900 : История русской музыкальной фольклористики. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии как музыкально-фольклористический центр России второй половины XIX - начала XX века : Монография / Д.В. Смирнов. — Москва : ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 2012. — 256 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=490. — ISBN 9785939940092.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимися 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 дополнительной информации на официальном Интернет-сайте Института, на вводной лекции, или самостоятельное использование информации обучающимися.

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

Обучающемуся рекомендуется завести лекционную тетрадь для конспектирования лекционного материала и собственных заметок по темам лекций и семинаров. Заметки в мобильном телефоне и аудио- или видеозапись не являются полноценной заменой собственноручного письменного конспектирования лекций, однако допускаются, при наличии согласования с преподавателем и его разрешения.

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 обучающиеся должны:

внимательно прочитать материал предыдущей лекции;

ознакомиться с учебным материалом по рекомендуемым учебным пособиям, ориентируясь на тематику прочитанной лекции;

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

зафиксировать (записать в лекционной тетради либо внести в мобильный телефон) возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать преподавателю на следующей лекции;

проанализировать собственные знания в области изучаемой темы и уяснить место данной темы в своей подготовке;

заранее узнать 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 аудиторным прохождением данной темы.

При выполнении заданий рекомендуется по возможности использовать наглядное представление материала.

Подготовка к зачету:

В процессе подготовки к зачету, обучающемуся необходимо подытожить полученный опыт изучения предмета, суммируя все знания, умения и навыки, приобретённые за период аудиторной и самостоятельной работы в процессе прохождения дисциплины. К зачету рекомендуется готовиться целенаправленно, регулярно, систематически, заблаговременно (с первых дней обучения по данному предмету). Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, имеют не самые высокие показатели. Напротив, наиболее удовлетворительные результаты достигаются целенаправленной учебной деятельностью обучающегося в соответствии с учебным планом, учитывающим и аудиторный, и самостоятельный виды работы.

**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.

14. 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.