

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(«Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах»)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

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

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»);

53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«История и философия искусства и культуры»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.02 Искусство вокального исполнительства, 53.09.05 Искусство дирижирования.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области культуры и искусства с помощью синтеза исторического и философского познания для формирования общекультурных компетенций ассистентов-стажеров с последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование философско-исторического мышления ассистента-стажера;
2. формирование опыта философской рефлексии над наиболее важными проблемами культуры и искусства;
3. систематизация знаний об основных закономерностях культурно-исторического развития человечества, исторических типов культуры, основных этапах философского осмысления музыки;
4. развитие навыков исследовательской работы посредством анализа первоисточников по истории и философии искусства;
5. формирование более глубокого понимания музыки, необходимого для исполнительско-творческой деятельности ассистентов-стажеров.

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	Результаты обучения
УК-1	готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности	Знать: - основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, - общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов
		Уметь: - уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; - пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах
		Владеть: - способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий
УК-2	способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы	Знать: - основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой

	<p>профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>художественной культуры, направления и стили в сфере искусства</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности, - реферировать и рецензировать специальные тексты; - осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками философского анализа произведений искусства, определения общих тенденций в развитии искусства; - навыками оценки художественных произведений с применением этических, антропологических, эстетических критериев
<p>УК-3</p>	<p>способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - место проблематики, связанной с явлениями музыкального искусства и науки в общей системе гуманитарного знания; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над углублением и систематизацией знаний по истории и философии культуры и искусства; - применять полученные знания исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования полученных знаний в междисциплинарных областях.
<p>УК-4</p>	<p>способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведущие концепции классических и неклассических направлений в философии искусства, основы теоретического анализа произведения искусства <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; - владеет культурой научной коммуникации, публичных выступлений, ведения академической полемики; - культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	300	300
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	11	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	<i>Раздел 1 Историко-философские проблемы культуры</i>
1.	Тема 1.1. Основные подходы к изучению культуры
2.	Тема 1.2. Этапы становления культуры
	<i>Раздел 2 Музыка как феномен культуры</i>
3.	Тема 2.1. Философская сущность музыки: единство онтологического, гносеологического, аксиологического аспектов Музыкальная картина мира: бытие музыки и модель универсума. Онтологическое пространство музыки. Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева Постижение музыки как гносеологическая проблема. Музыка как речь и как язык. Невербальность музыкального языка. Проблема музыкального смысла. Герменевтические, феноменологические, психоаналитические подходы в интерпретации музыкального смысла. Проблема установления ценностных характеристик музыкального смысла.
4.	Тема 2.2. Музыка как коммуникация Культурологическая сущность музыкальной коммуникации. Семисфера музыкального искусства. Дискурсивные отношения субъектов музыкальной коммуникации. Становление homo musicus в онтогенезе. Историко-культурные трансформации музыкально-коммуникативного формата.
5.	Тема 2.3. Новые измерения музыки в культуре XX-XXI вв. Постмодернизм в музыкальном искусстве XX-XXI вв. Принцип игры и иронии. Проблема авторства. Акционизм как явление культуры. Формы акционального искусства: перформанс, хэппенинг, инсталляция, флеш-моб. Музыка в информационном контексте современной культуры: симулякры и технологии виртуализации в искусстве. «Границы» творчества. «Смерть субъекта» в эстетике и культурологии.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине
РАЗДЕЛ 1. Историко-философские проблемы культуры.

Цели:

Развитие навыков философского анализа явлений культуры и искусства.

Тема 1.1. Основные подходы к изучению культуры

Предметная область философии культуры. Полисемантность понятия «культура». Исторический, эволюционный, структурно-функциональный, психоаналитический, системный подходы. Основные понятия: культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры. Символический подход в современных исследованиях культуры. Антропологический подход в современных исследованиях культуры.

Тема 1.2. Этапы становления культуры

Историческая типология культуры. Классификация культур по историческому типу. Восточные и западные типы культур. Традиционные культуры (Египет, Индия, Китай, Япония, исламская цивилизация): основные принципы отношений человека и общества. Формирование понятия «культура» в западноевропейской традиции от античности до нашего времени. Европейская культура XVII-XIX вв. и художественные принципы классической эстетики. Художественное своеобразие культуры Древней Руси (IX – XVII вв.). Отечественная культура XVIII – XIX вв. и формирование национально-культурной идентичности. Культура и цивилизация в современном обществе. Постмодернизм как культура постиндустриального общества. Проблемы и противоречия современной культуры. Массовая культура как социальный феномен.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделу 1:

1. Культура как одна из базовых характеристик человека. Обыденное и научное определение культуры.
2. Некоторые концепции культуры в работах отечественных исследователей (ценностная, технологическая, концепция сущностных сил и др.).
3. Принципы периодизации истории культуры и искусства.
4. Различные теории возникновения культуры и искусства.
5. Культура и искусство как предмет философского системного исследования
6. Философия культуры как специфический вид знания о культуре.
7. Сущность и специфика философского метода в анализе культуры.
8. Культура как сфера взаимодействия природы – человека – общества.
9. Культура как инобытие человека. Предметная модальность культуры.
10. Культура как саморазвивающаяся система.
11. Культура как надприродная форма бытия.
12. Культура и общество
13. Проблема взаимодействия и взаимообогащения культур. Диалог и полилог культур.
14. Культура как творчество и форма самореализации человека и человечества.
15. Смысл культуры, культурные ценности. Культурные символы.
16. Специфика культуры и искусства Древнего Египта.
17. Гетерогенность культурной жизни Древней Индии.
18. Основные черты культуры Древнего Китая
19. Культура и искусство древней Японии.
20. Культура Древней Греции. Полис, античная демократия, аристократия и их влияние на развитие античной культуры.
21. Понятие «Средние века», различная оценка их сущности и значения в разные эпохи. Основные характеристики европейской средневековой культуры.
22. Возрождение как величайший культурный переворот.
23. Славянские истоки древнерусской культуры. Особенности древнерусского искусства.
24. Искусство России XVII века.

25. Культурные преобразования первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I в сфере культуры и искусств.
26. Русская национальная культура во второй половине XVIII – начале XIX в.
27. Идеалы Просвещения как основа культуры XVIII в.
28. Классицизм в искусстве первой половины XIX века.
29. Романтизм в искусстве XIX века.
30. Реализм в искусстве XIX века.
31. Импрессионизм и неоимпрессионизм в искусстве XIX века.
32. XIX век - «золотой век» русской культуры.
33. Культура рубежа XIX-XX вв. – переломный период в развитии западной культуры.
34. Постимпрессионизм в европейском искусстве рубежа XIX-XX веков.
35. Стил модерн в искусстве рубежа XIX-XX веков.
36. Русская культура рубежа XIX-XX веков.
37. Концепции культуры начала XX века.
38. Эстетические поиски в искусстве первой половины XX века.
39. Проблема массовой и элитарной культуры в XX веке.
40. Зарубежная музыка XX века.
41. Советская культура в годы Великой Отечественной войны.
42. Основные тенденции развития культуры и искусства второй половины XX века.
43. Современная социокультурная ситуация в России.

РАЗДЕЛ 2. Музыка как феномен культуры.

Цели:

Воспитание интеллектуальной и мировоззренческой культуры музыканта: умение ориентироваться в многообразии музыкальных явлений, владение методами интерпретации и аргументации при анализе и оценке исследуемых феноменов, формирование личностного отношения к изучаемым явлениям музыкального искусства.

Тема 2.1. Философская сущность музыки: единство онтологического, гносеологического, аксиологического аспектов

Музыкальная картина мира: бытие музыки и модель универсума. Онтологическое пространство музыки. Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева. Постигание музыки как гносеологическая проблема. Музыка как речь и как язык. Невербальность музыкального языка. Проблема музыкального смысла. Герменевтические, феноменологические, психоаналитические подходы в интерпретации музыкального смысла. Проблема установления ценностных характеристик музыкального смысла.

Тема 2.2. Музыка как коммуникация

Культурологическая сущность музыкальной коммуникации. Семиосфера музыкального искусства. Дискурсивные отношения субъектов музыкальной коммуникации. Становление homo musicus в онтогенезе. Историко-культурные трансформации музыкально-коммуникативного формата.

Тема 2.3. Новые измерения музыки в культуре XX-XXI вв.

Постмодернизм в музыкальном искусстве XX-XXI вв. Принцип игры и иронии. Проблема авторства. Акционизм как явление культуры. Формы акционального искусства: перформанс, хэппенинг, инсталляция, флеш-моб. Музыка в информационном контексте современной культуры: симулякры и технологии виртуализации в искусстве. «Границы» творчества. «Смерть субъекта» в эстетике и культурологии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделу 1:

1. Специфика музыкального искусства и его эстетическая природа.
2. Философско-эстетические основания музыки.
3. Онтологический статус музыки.
4. Гносеологический аспект функционирования системы «человек – музыка – мир».
5. Проблема музыкального хронотопа.
6. Музыка: язык или речь?
7. Музыкальный текст и проблемы интерпретации.
8. Система музыкальных знаков. Музыкальные семантика, синтактика, прагматика.
9. Структура музыкальной коммуникации.
10. Средства музыкальной коммуникации: бесписьменные, нотное письмо, полиграфические средства музыкальной коммуникации, электронно-механические средства коммуникации.
11. Философские трактовки музыки в трудах античных мыслителей.
12. Философия музыки западноевропейского Средневековья.
13. Философское осмысление музыки в эпоху Ренессанса.
14. Сенсуализм просветительской музыкальной эстетики.
15. Романтизм как переходный этап между классической (рациональной) и неклассической (иррациональной) парадигмами мышления.
16. Музыка в концепциях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
17. Концепция С. Малларме: музыка как выражение Ничто, предбытия мира.
18. Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева.
19. Философская трактовка музыки в символизме.
20. Концепция «философии новой музыки» в трудах Т. Адорно.
21. Современное искусство: проблема творчества, образа, ценностных оснований.
22. Художественный дискурс современного рока.
23. Авторская песня: социальный портрет, основные тенденции развития.
24. «Шансон» в отечественной массовой культуре.
25. Виды и жанры киномузыки.
26. Фольклор на рубеже столетий.
27. Направления и стили в джазовой музыке XX века. Джаз в эпоху постмодерна.
28. Мюзикл как жанр.
29. Радикальные новации композиторов первой половины XX в.
30. Новый звук и техники композиции в музыке XX в.
31. Виртуальная культура XX в.: основные тенденции и направления.
32. Медитативная музыка. Связь музыки и философии в творчестве Дж. Кейджа.
33. Электронная музыка как способ методологического и идеологического переосмысления онтологии музыкального высказывания.
34. «Смерть субъекта» в произведениях композиторов XX-XXI вв.

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

5.1. Основная 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>. — ISBN 978-5-94457-202-8.
2. н, 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.

5.2. Дополнительная литература

1. Богословие красоты / А. Бодров. — Москва : Библейско-богословский институт, 2013. — 228 с. — (Современное богословие) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802>. — ISBN 978-5-89647-301-5.
2. Бычков, В.В. Триалог plus / В.В. Бычков. — Москва : Прогресс-Традиция, 2013. — 576 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235153>. — ISBN 978-5-89826-406-2.
3. Гегель, Г. Эстетика : монография / Г. Гегель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 321 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915.
4. Дорский, А. Эстетика власти / А. Дорский. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. — 296 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136252>. — ISBN 978-5-91419-820-3.
5. Лишаев, С.А. Эстетика Другого / С.А. Лишаев. — Москва : Директ-Медиа, 2013. — 462 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214560>. — ISBN 978-5-4458-4169-2.
6. Смирнов, А.И. Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве. Физиологические и психологические основания красоты и их приложение к эстетической теории музыки и живописи / А.И. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 160 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43961.
7. 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 «История и философия искусства и культуры» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинарских (практических) занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

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

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 преподавателем 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 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 экзамену.

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

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

Уровень образования

**Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Иностранный язык**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования **по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.05 Искусство дирижирования**

1. 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:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения
УК-5	способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения	Знать различные стратегии для чтения аутентичных текстов; Приемы описания фактов, явлений, выражения собственного мнения; Уметь: выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной деятельности; Владеть: иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений Знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа		
Учебные занятия семинарского типа	42	42
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	336	336
Вид промежуточной аттестации		экзамен
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Чтение профессионально-ориентированных текстов
2.	Тема 1.1. Биография. Стратегии просмотрового чтения. Повторение видовременных форм глагола.
3.	Тема 1.2. Интервью. Стратегии поискового чтения. Повторение пассивного залога.
4.	Тема 1.3. Научная статья. Стратегии изучающего чтения. Выписки из научного текста. Способы организации научного текста в английском языке. Повторение неличных форм глагола: инфинитив, причастие, герундий.
5.	Тема 1.4. Деловая коммуникация. Письмо делового характера. Письмо-запрос. Письмо-жалоба. Письмо-отчет. Развитие компенсаторных умений: использование контекстуальной догадки. Повторение способов 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. Составление письменных материалов, необходимых для презентации проектной деятельности.
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.
	Тема 3.2. Заполнение различных анкет.
11.	Тема 3.3. Написание делового письма. Структура письма. Неформальный и формальный стиль. Деловая лексика: распространенные клише. Косвенная речь. Согласование времен.
12.	Раздел 4. Развитие слуховых навыков. Понимание основного содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов на профессиональные темы.

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. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени = English for postgraduate students : учебник для вузов / С.И. Гарагуля. — Москва : Владос, 2015. — 328 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572>. — ISBN 978-5-691-02198-5.

2. Никульшина, Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : учебное пособие / Н.Л. Никульшина. — Тамбов : Тамбовский государственный технический

университет, 2012. — 172 с. : ил., табл., схем. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911>.

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 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

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах)**

Уровень образования

**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Инструментальная подготовка» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) необходимых для работы в качестве артиста ансамбля, артиста оркестра, преподавателя, руководителя творческого коллектива (Оркестровые струнные инструменты).

Задачи учебной дисциплины:

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

1. Совершенствование художественного вкуса, чувства стиля,
2. воспитание у ассистента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
3. овладение ассистентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
4. развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер,
5. развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
6. постоянное развитие у ассистента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства,
7. овладение ассистентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
8. стимулирование у ассистента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у ассистента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
9. совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения
-----------------	--	---------------------

ПК-6	способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: способы и методы работы над интерпретацией музыкального произведения Уметь: создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения Владеть: способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
ПК-7	способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности	Знать: способы и методы работы над представлением результатов музыкально-исполнительской деятельности Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности Владеть: способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности
ПК-8	способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи	Знать: закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением для подготовки к публичному выступлению, студийной записи Уметь: применять знания закономерностей и методы исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи Владеть: знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи
ПК-9	способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	Знать: репертуар, разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям Уметь: быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям Владеть: способностью мобильного освоения репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям

ПК-10	готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках	Знать: исполнительскую работу на различных сценических площадках Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках Владеть:готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
ПК-11	готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	Знать: культурную жизнь общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду Уметь: участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду Владеть:готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду
ПК-12	готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Знать: организации, осуществляющие образовательную деятельность, и учреждения культуры , просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества Уметь:разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность Владеть:готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения	Год обучения
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
В том числе индивидуальные	78	42	36
Самостоятельная работа обучающихся, всего	210	66	144
Вид промежуточной аттестации	36	Зачет с оценкой	Экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	9	3	6

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1	Раздел 1. Технический инструктивный материал, крупная форма, пьеса, полифонические произведения
2.	Раздел 2. Совершенствование технического мастерства на примере крупной формы, пьесы, полифонического произведения

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине
1 курс

Зачет с оценкой (июнь) Крупная форма, полифоническое произведение

2 курс

Экзамен (май) Крупная форма, полифоническое произведение, пьеса

Примерные варианты программ для зачета с оценкой/экзамена

Скрипка

А) Бах И.С. Две части из сонат или партит для скрипки соло

Бартók Б. Концерт №2 для скрипки с оркестром, I часть

Н. Паганини «Пальпیتی»

Б) Бах И.С. Две части из сонат или партит для скрипки соло

Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром

Сен-Санс К. Хаванез

Альт

А) Бах И.С. Две части из Сюит для виолончели соло

Шнитке А. Концерт для альты с оркестром

Вьетан А. Элегия

Б) Бах И.С. Две части из Сюит для виолончели соло

Барток Б. Концерт для альты с оркестром, II и III части

Шуман Р. 4 пьесы

Виолончель

А) Бах И.С. Две части из Сюит для виолончели соло

Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром, II и III части

Шуман Р. Фантастические пьесы

Б) Бах И.С. Две части из Сюит для виолончели соло

Шуман Р. Концерт для виолончели с оркестром

Кассадо Г. Сюита для виолончели соло

Контрабас

А) Мишек А. Соната №2

Нино Рота Концерт

Глиэр Р. Тарантелла

Б) Хиндемит Соната

Боттезини Концерт №2

Глиэр Р. Скерцо

Арфа

А) Бах И.С. Сюита для лютни e-moll, BWV 996

Цабель А. Концерт для арфы с оркестром c-moll

Сметана-Трнечек «Влтава»

Б) Бах И.С. Сюита для лютни c-moll, BWV 997

Рейнеке К. Концерт для арфы с оркестром e-moll, I часть

Ренье А. «Легенда»

РАЗДЕЛЫ 1-2 Технический инструктивный материал, крупная форма, пьесы

Цель: изучение технического материала, развитие техники, изучение исполнительского концертного репертуара

Перечень изучаемых элементов содержания

Каприсы, произведения крупной формы (сонаты, концерты, сюитные циклы), пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы).

Примерный репертуарный список Упражнения и этюды

Скрипка

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

Альт

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

Виолончель

Нельк Ю. Этюды соч. 32
Дюпор Ж.Л. Этюды
Франком Ф. 12 каприсов, М., 1950
Косман Б. Упражнения для виолончели, М., 1936
Сборник этюдов под редакцией С.Козолупова и Л.Гинзбурга, М., 1964

Контрабас

Этюды:

Боттезини Дж.

Грабе Й.

Жданов В.

Крейцер Р.

Новосел С.

Симандль Ф.

Шторх Э.

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

Арфа

Дили Ф. 48 этюдов для арфы, 2-я тетрадь
Поссе В. 8 больших этюдов
Цабель А. Этюд №3 (сборник зарубежных этюдов под ред. К. Эрдели)
Годфруа Ф. Концертный этюд
Турнье М. Концертный этюд "Рассвет"
Бокса Н. Избранные этюды
Парфёнов Н. 2 этюда

Произведения крупной формы

Скрипка

Полифонические произведения

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

Произведения крупной формы

I. Музыка мастеров XVII — первой половины XVIII века

Бах И.С. Концерты: a-moll, E-dur; концерт d-moll для двух скрипок; сонаты и партиты для одной скрипки; трио-сонаты для двух скрипок и баса;
Верачини Ф. 12 сонат, Ляро (Корти)
Вивальди А. Концерты: g moll (Наше), d-moll (Цыганов), c-moll (Рабей); для 2-х скрипок a-moll, для 3-х скрипок F-dur, для 4-х скрипок h-moll; сонаты для скрипки и цифрованного баса;
Витали Т. Чакона
Гендель Г.Ф. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса;
Джеминиани Ф. 12 сонат для скрипки и цифрованного баса;

Кампаньоли Б. 6 сонат для скрипки и цифрованного баса; 7 Дивертисментов, Прелюдии и фуги
Корелли А. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; трио-сонаты для двух скрипок и цифрованного баса; Фолия (Леонар, Крейслер)
Леклер Ж. Сонаты для скрипки и цифрованного баса
Локателли П. Сонаты для скрипки и цифрованного баса
Нардини П. Соната D-dur
Перголези Д. Концерт B-dur
Руст Ф. Соната
Скарлатти Д. Сонаты для скрипки и цифрованного баса
Тартини Д. Сонаты для скрипки и цифрованного баса; Вариации на тему Корелли, Концерт d-moll

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

Бетховен Л. Концерт D-dur op. 61;
Виотти Дж. Концерты: №№ 20, 22, 24;
Гайдн И. Концерты: C-dur, G-dur;
Крейцер Р. Концерты №№ 13, 19
Моцарт В. Концерты;

III. Музыка западноевропейского романтизма XIX века

Берио Ш. Концерты №№ 1, 7, 9
Брамс Й. Концерт D-dur op. 77;
Брух М. Концерты; Шотландская фантазия op. 46
Вебер К.М. Сонаты для скрипки и фортепиано;
Венявский Г. Концерты №№ 1, 2; Фантазия на темы оперы Гуно «Фауст», op. 20
Вьетан А. Концерты;
Гольдмарк К. Концерт a-moll, op. 28
Дворжак А. Концерт a-moll, op. 53,
Иоахим Й. Венгерский концерт (№ 2) op. 11
Лало Э. Испанская симфония d-moll, op. 21
Липиньский К. Концерт op. 21 («Военный»)
Мендельсон Ф. Концерт e-moll, op. 64;
Паганини Н. Сонаты для скрипки с гитарой
Сен-Санс К. Концерт № 3 h-moll op. 61;
Сибелиус Я. Концерт d-moll op. 47;
Синдинг К. Сюита, op. 10
Шпор Л. Концерты №№ 7, 8, 9, 11;
Шуберт Ф. Сонаты D-dur, a-moll, g-moll, A-dur для скрипки и фортепиано;
Шуман Р. Концерт d-moll op. 131

IV. Русская музыка XIX — начала XX века

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

V. Зарубежная музыка XX века

Барбер С. Концерт

Барток Б. Концерты №№1,2;

Бриттен Б. Концерт ор.15

VI Отечественная Музыка XX века

Дварионас Б. — Концерт h-moll

Кабалевский Д. Концерт C-Dur;

Макаров-Ракитин К. Татарская Сюита

Мачавариани А. Концерт

Мясковский Н. Концерт Ор. 44

Прокофьев С. Концерт № 1 D-Dur Op. 19; Концерт № 2 G-Moll Op. 63;

Раков Н. Концерт №1 e-moll; №2 a-moll

Таривердиев М. Концерты №№ 1, 2

Хачатурян А. Концерт d-moll,

Хренников Т. Концерты,

Цинцадзе С. Концерт

Шостакович Д. Концерт № 1 A-Moll Op. 77; Концерт № 2 Cis-Moll Op. 129;

Шнитке А. Концерты, Сюита в старинном стиле

Произведения малой формы

Александров А. Ария из Классической Сюиты

Альбенис И. Севилья ор. 47 № 3 (Хейфец), Каталонская песня

Аренский А. Колыбельная, Серенада, Кукушка, Незабудка

Балакирев М. Экспромт

Барток Б. Румынские Танцы (Секей), Венгерские народные напевы (Сигети)

Бацевич Г. Мазурка A-Moll; Юмореска

Бетховен Л. Романс F-dur ор. 40; G-dur ор. 50; Адажио (Блок), Турецкий марш (Ауэр)

Брамс Й. Скерцо; Венгерские танцы; Вальс (Кленгель)

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

Вагнер Р. Листок из альбома (Вильгельми)

Вебер К.М. Ларгетто, Непрерывное движение

Веняский Г. Полонезы, «Воспоминание о Москве» ор. 6, Легенда ор. 17, Скерцо-тарантелла ор. 16, Этюд a-moll ор. 18 № 4 (Крейслер), Мазурки, Вольф Г. — Две песни (Мострас)

Вьетан А. Тарантелла, Фантазия-аппассионата ор. 35, Рондино ор. 32 № 2, Баллада и Полонез ор. 38

Гайдн И. Серенада (Ауэр), Виваче (Ауэр), Менуэт (Фридберг)

Глазунов А. размышление; Антракт (родинонов) и Большое адажио (Цимбалист) из балета «Раймонда»

Глинка М. Ноктюрн «разлука», листок из альбома, персидская песня, романс, жаворонок (Ауэр)

Глиэр Р. Романс D-Dur; Вальс

Гранадос Э. Испанский танец ор. 37 № 5 (Крейслер)

Гуммель И. Рондо (Хейфец)

Давид Ф. Каприччио

Дворжак А. Славянские танцы, Юмореска ор. 101 № 7 (Крейслер)

Дебюсси К. В Лодке (Шуанель), Лунный свет (Релян), Прекрасный вечер (Рисслян)

Заржицкий А. Мазурка, ор. 26

Кабалевский Д. Импровизация

Карлович М. Поэма

Кодай З. Танцы Деревни Коллаи (Фейгин)

Копленд А. Ноктюрн, Серенада

Крейслер Ф. Сицилиана и Ригодон (в стиле Франкёра), Прелюд и Аллегро (в стиле Пуньяни), Менуэт (в стиле Порпора), Граве (в стиле В.Ф.Баха), Рондино на Ттму Бетховена, Три вальса
 Лауб Ф. Полонез ор. 8
 Лист Ф. Как дух Лауры (Ямпольский)
 Лютославский В. Речитатив и Ариозо
 Лядов А. Музыкальная табакерка (Яньшинов), Балетная пьеса, Мазурка, Скорбная песнь, Сарабанда (Агарков), Вальс, Фуга
 Массне Ж. Размышление
 Мендельсон Ф. Песня без слов (Эльман), Песня без слов (Крейслер), На крыльях песни, ор. 32 № 2 (Ахрон)
 Меликян Г. 2 Пьесы
 Метнер Н. Ноктюрн
 Моцарт В. Адажио E-dur; Рондо C-dur, Рондо B-dur, Рондо G-dur (Крейслер), Менуэт (Бурмейстер)
 Мусоргский М. Гопак (Рахманинов, Душкин)
 Новачек О. Непрерывное движение
 Паганини Н. Moto perpetuo ор. 11; Кантабиле
 Поппер Д. Прялка (Ауэр)

Прокофьев С. 5 Мелодий, Ор. 35bis; «Ромео и Джульетта»: 3 Пьесы (Д.Грюнес); «Золушка»: 5 Пьес (М.Фихтенгольц); Гавот (К.Родионов)
 Рахманинов С. Романс d-moll, ор. 6 № 1, Романс «Апрель» (Мострас), Вокализ (Пресс), Элегия (Фихтенгольц), Восточный эскиз (Хейфец)
 Римский-Корсаков Н. Концертная фантазия на русские темы, Полет шмеля (Хейфец), Песня индийского гостя из оперы «Садко», Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» (Крейслер)
 Рубинштейн А. Романс (Венявский)
 Рубинштейн Н. Мелодия
 Сарасате П. Цыганские напевы ор. 20; Интродукция и тарантелла ор. 43; Испанские танцы
 Свендсен Ю. Романс, ор. 26
 Светланов Е. Поэма (памяти Д.Ойстраха)
 Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо ор. 28; Хаванез ор. 83
 Сибелиус Я. Ноктюрн, ор. 51 (М.Пресс)
 Скрябин А. Этюд (Ямпольский), Этюд b-moll (Фихтенгольц), Ноктюрн (Могилевский)
 Спендиаров А. Колыбельная
 Стравинский Ф. Русская Песня (Душкин), Русский Танец
 Сметана Б. Два дуэта для скрипки и фортепиано «Родной край»
 Сук И. «Аппассионато», Баллада, Лирическая Пьеса, Бурлеска, «Песнь Любви»
 Танеев С. Романс
 Фрескобальди Д. Токката (Цыганов)
 Фалья М. Испанский танец (Крейслер)
 Форе Г. Колыбельная
 Фролов И. Романс, Скерцо, Вальс-Экспромт
 Хачатурян А. Песня-Поэма, Танец B-Dur Ор. 1, Танец Эгины из балета «Спартак» (Мострас), Колыбельная (Григорян), Танец розовых девушек Из Балета «Гаянэ»
 Цимбалист Е. Сюита в старинном стиле; Фантазия «Золотой петушок»
 Цинцадзе С. Мелодия, «Долури» для скрипки соло
 Чайковский П. Меланхолическая серенада ор. 26; Вальс-скерцо ор. 34; Размышление, Скерцо, Мелодия ор. 42; Юмореска, Русский танец из балета «Лебединое озеро», Песня без слов (Крейслер)
 Чулаки М. Песня

Шопен Ф. Ноктюрны D-dur, op. 27 № 2, G-dur, op. 32 № 1 и e-moll, op. 37 № 1 (Вильгельми), Ноктюрн Es-dur, op. 9 № 2 (Сарасате), Ноктюрн e-moll, op. 72 (Ауэр), Ноктюрн cis-moll, В. 49 (Родионов), 2 мазурки (Крейслер), Этюд f-moll, op. 25 № 2 (Бурмейстер)
Шуберт Ф. Экспромт (Хейфец); Рондо (Фридберг)
Шуман Р. Романс, op. 94 № 1 (Крейслер); Восточная картина (Ахрон)
Шапорин Ю. Концертино
Шостакович Д. 2 цикла прелюдий (Цыганов), Адажио (Мострас), Андантино и Пассакалья из квартета № 2, Полька из балета «Золотой Век», Лирический вальс
Штогаренко А. Концертино, Песня
Щедрин Р. В Подражание Альбенису и Юмореска (Цыганов)
Элгар Э. Капризница op. 17; Салют любви op. 12
Эшпай А. Венгерские напевы; Мелодия и Танец
Яначек Л. Сонатина
Яцевич Ю. Четыре музыкальные картины

Альт

Полифонические произведения

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

Произведения крупной формы

Бакс А. Соната соль мажор; Фантазия; Соната-фантазия для альтя и арфы
Базелер П. Сюита (переложение К. Ознобищева)
Блок В. Соната «Монологи для альтя» соло
Благовидов В. Соната
Блисс А. Соната
Блох Э. Сюиты № 1, 2
Брамс И. Сонаты № 1, 2
Богданов-Березовский В. Соната
Боккерини Л. Соната до минор (перелож. и ред. Р. Сабатини)
Бортнянский Д. Сонатное аллегро (свободная обр. В. Борисовского)
Бунин Р. Соната для альтя и фортепиано
Буцко В. Соната для альтя и фортепиано
Вангал Я. Соната ми бемоль мажор (обр. К. Ознобищева)
Василенко С. Соната для альтя и фортепиано
Вебер К. Вариации (свободная обр. В. Борисовского)
Вейнер Л. Соната для альтя и фортепиано
Вайнберг М. Соната для альтя и фортепиано
Веприк А. Рапсодия (ред. В. Борисовского)
Верстовский А. Вариации на 2 темы (обр. В. Борисовского)
Винклер А. Соната
Гайгерова В. Сюита
Гедике А. Соната № 1 (перелож. В. Борисовского и М. Рейтиха)
Гендель Г. Сонаты № 1, 2 (перелож. К. Ознобищева и Г. Таламяна).
Гендель Г. Соната № 6 (перелож. Е. Страхова)
Геништа И. Соната (свободная обр. В. Борисовского)
Глинка М. Неоконченная соната
Дружинин Ф. Соната; Вариации для альтя соло
Козловский А. Соната
Красильников И. Соната для альтя соло

Крейчи М. Соната
Крюков В. Соната
Легар Д. 6 сонат для 2-х альтов
Мартину Б. Соната
Макаров Е. Соната
Маре М. Сюита
Мансурян Т. Соната
Масюков В. Соната
Мендельсон Ф. Соната
Мийо Д. Сонаты
Моцарт В. Тема с вариациями (обр. Т. Шелесского)
Мясковский Н. Соната № 2 для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)
Нардини П. Соната фа минор
Онеггер А. Соната
Рахманинов С. Соната для виолончели и ф-но (перелож. В. Борисовского)
Ривилис П. Соната для альта соло
Рубинштейн А. Соната
Руст Ф. Соната для альта и цифрованного баса (обр. В. Борисовского)
Слонимский С. Сюита
Стамиц Я. Соната соль мажор (обр. В. Борисовского)
Степанов Л. Соната; Детская сюита
Финко Д. Соната для альта и ф-но
Фрид Г. Соната для альта и ф-но
Хандошкин И. Вариации на русскую тему «То теряю, то люблю» (свободная обр. В. Борисовского)
Хачатурян А. Соната-песня для альта соло
Хибер К. Соната для альта соло; Соната для альта и ф-но
Хиндемит П. Соната № 1, 5 для альта соло (обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Трио для альта, саксафона и ф-но
Шебалин В. Соната
Шер В. Соната для альта соло
Ширинский В. Соната № 1
Шостакович Д. Соната для виолончели и ф-но (перелож. Е. Страхова)
Шостакович Д. Соната для альта и ф-но
Шуберт Ф. Соната «Арпеджион» (перелож. Г. Талаяна)

Концерты
Антюфеев Б. Концерт № 1
Аристокесян Э. Концерт (перелож. М. Териана)
Барток Б. Концерт
Бах И.С. Брандербургский концерт № 6 (перелож. Для 2 альтови ф-но Ю. Тюлина)
Бах И.Х. Концерт до минор
Бунин Э.Ф. Концерт
Вивальди А. Концерт соль мажор (свободная обр. В. Борисовского)
Вивальди А. Концерт соль минор
Гайдн Й. Концерт до мажор
Гайдн Й. Концерт ре мажор (перелож. Е. Страхова)
Гамбург Г. Концерт
Гендель Г. Концерт си минор (обр. А. Казадезюса)
Глазунов А. Концерт (обр. И. Сафронова)
Голубев В. Концерт
Гофмайстер Ф. Концерт ре мажор
Давид Д. Концерт

Диттерсдорф К. Концертная симфония (обр. для альты, контрабаса и ф-но В. Борисовского)
Киркор Г. Концертная фантазия
Леденев Р. Концерт-поэма
Мийо Д. Концертная симфония для скрипки и альты
Мийо Д. Концерт для кларнета с оркестром (обр. для альты Е. Страхова)
Мийо Д. Концерт для валторны № 3 (обр. для альты Е. Страхова)
Пистон У. Концерт
Ролла А. Концерт
Стамиц К. Концерт № 1 (обр. В. Борисовского)
Форсайт С. Концерт
Фрид Г. Концерт
Хандошкин И. Концерт до мажор (перелож. для альты И. Ямпольского, свободная обр. В. Борисовского)
Хиндемит П. Концерт
Хиндемит П. Камерная музыка № 5 (перелож. А. Вильямса)
Цельтер К. Концерт ми бемоль мажор (своб. обр. В. Борисовского)
Цытович П. Концерт
Шнитке А. Концерт

Произведения малой формы

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

Ипполитов-Иванов М. Испанская серенада
Ковалевский Д. Импровизация
Калош Ш. Три ричеркара для альты соло
Караев К. Адажио и китайский танец из балета «Семь красавиц» (концертная обр. В. Борисовского)
Киркор Г. Ноктюрн и Рондо
Ковалев В. Поэма
Кодай З. Адажио
Компанеец З. Поэма-монолог
Крейн А. Пролог
Крюков В. Элегия; Новелла: Павана
Левина З. Поэма
Лист Ф. 2 соната Петрарки: № 47, 123, 104 (концертная обр. Е. Страхова и В. Борисовского); Романс; Ноктюрн; Поэма; Прощание
Лядов А. Прелюд № 1 соч. 11 (обр. Б. Борисовского); Прелюд № 1 соч. 57 (обр. Б. Борисовского); Мазурка; Вальс (обр. Е. Страхова)
Лятошинский Б. Ноктюрн; Скерцино
Масснэ Ж. Элегия (обр. В. Борисовского)
Медынь Я. Вальс
Мендельсон Ф. Весенняя песнь; Осенняя песнь (перелож В. Борисовского)
Монасыпов А. Романс
Моцарт В. Анданте (перелож. Ф. Дружинина)
Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского)
Мясковский М. «Конец сказки» (обр. В. Борисовского)
Одоевский В. Вальс (обр. В. Борисовского)
Орфеев С. Романс
Прокофьев С. Скерцино № 4 (перелож. К. Ознобищева); «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта» (перелож. Е. Страхова); пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Вступление», «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», Менуэт («Съезд гостей»); «Танец рыцарей»; «Сцена у балкона»; «Меркуцио»; «У патера Лоренцо» (концертн. обр. В. Борисовского); Колыбельная из оратории «На страже мира»; «Кошка» из симфонической сказки «Петя и волк» (обр. В. Борисовского)
Равель М. Павана: Пьеса в форме хабанеры (перелож. В. Борисовского)
Рахманинов С. Прелюдия № 4 (обр. В. Борисовского); Вокализ; «Пляска цыган» (обр. Е. Страхова); Мелодия № 3; Серенада (перелож. Е. Брагинцева)
Римский-Корсаков М. «Полет шмеля»; «Пляска скomoroxов»; «Ария шемаханской царицы» (обр. Е. Страхова); «Песнь индийского гостя» (обр. В. Борисовского)
Ролла А. Концертный этюд (обр. В. Борисовского)
Россини Дж. Скерцо (обр. В. Борисовского)
Сидельников Г. Концертная каденция для альты соло
Скрябин А. Прелюдия № 1, соч. 9.
Слонимский С. 2 пьесы
Степанов Л. Вокализ (перелож. Е. Страхова)
Степанова В. Поэма
Стравинский И. Пастораль (перелож. В. Борисовского); Элегия (перелож для альты соло В. Борисовского)
Фаркаш Ф. Румынские народные танцы
Форе Г. Пробуждение (обр. В. Борисовского)
Фрид Г. 6 пьес для альты и ф-но
Хачатурян А. Вальс (концертная обр. для двух альтов и ф-но В. Борисовского)
Цинцадзе С. Романс; Хоруми (ред. Г. Талаляна)
Шапорин Ю. 5 пьес (перелож. Р. Баршая)

Шварц Л. Башкирская мелодия; Узбекская плясовая (перелож. В. Борисовского)
Шопен Ф. Этюд № 2, соч. 25; прелюд № 4, соч. 28; вальс № 2, соч. 34 (обр. В. Борисовского);
Вальс № 2, соч. 62; Мазурка № 4, соч. 67 (перелож. Е. Страхова); Ноктюрн (перелож. Ф.
Дружинина)
Шостакович Д. Пьесы из музыки к кинофильму «Овод»: Увертюра, Романс; Контрданс;
Вальс-шарманка; Ноктюрн; Галоп (обр. В. Борисовского); Адажио; 1 Весенний вальс
(концертная обр. В. Борисовского)
Шуберт Ф. 2 вальса соч. 9; Экспромт № 3, соч. 90; Скерцо; Пчелка (обр. В. Борисовского);
Серенада (перелож. Е. Страхова)
Шуман Р. Грезы (перелож. Г. Безрукова); Вечерняя песнь (обр. В. Борисовского); Четыре
пьесы, соч. 113.
Энеску Ж. Концертная пьеса

Виолончель

Полифонические произведения

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

Произведения крупной формы

Бах И.С. Три сонаты для виолончели и чембало
Бабаджанян А. Концерт
Бетховен Л. 5 Сонат для виолончели и фортепиано; Семь вариаций на тему оперы Моцарта
«Волшебная флейта»
Боккерини Л. Концерты B-dur, C-dur, D-dur
Боккерини Л. Двенадцать вариаций
Брамс И. Сонаты e-moll, F-dur
Бриттен Б. Соната для виолончели и фортепиано
Вайнберг М. Концерт
Вивальди А. Концерты a-moll, c-moll, F-dur, G-dur
Вебер К.М. Дивертисмент Ре мажор
Гайдн Й. Концерты C-dur, D-dur; Сонаты №№ 1, 6
Давыдов К. Концерты №№ 1-4; Концертное Аллегро
Дебюсси К. Соната для виолончели и фортепиано
Иванов Я. Концертино
Лало Э. Концерт
Мендельсон Ф. Соната №1 op.45; Соната №2 op.58; Вариации ля мажор /обр. Г.
Пятигорского/
Мясковский Н. Концерт; Соната для виолончели и фортепиано
Ромберг Б. Концерт № 3 ля мажор
Иванов Я. Концертино
Прокофьев С. Концертино; Концерт-симфония
Пуленк Ф. Соната для виолончели и фортепиано
Рейха И. Концерт ре минор
Сен-Санс К. Концерт
Тартини Дж. Концерт ля минор
Уолтон У. Концерт
Хачатурян А. Концерт; Концерт-Рапсодия
Чайковский П. Вариации на тему «Рококо»

Шнитке А. Соната для виолончели и фортепиано
Шостакович Д. Концерты №№ 1, 2 ; Соната для виолончели и фортепиано
Шуман Р. Концерт
Элгар Э. Концерт

Произведения малой формы

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

Контрабас

Произведения крупной формы

Бах И.С. Соната Ре мажор
Бетховен Л. Вариации
Боттезини Дж. Фантазии «Лючия», «Сомнамбула», Вариации на тему Паэзиелло,
Боттезини Дж. Концерт №1, №2; Концертный дуэт со скрипкой; Дуэт с кларнетом
Дьяченко В. Концертино
Гендель Г.Ф. Соната до минор; Соната соль минор
Драгонетти Д. Концерт; Анданте и Рондо
Диттерсдорф К. Концерт
Збинден Ж. Дивертисмент
Кобляков А. Концерт; Соната
Кусевицкий С. Концерт
Нино Рота Концерт
Ливитин Ю. Соната для контрабаса соло
Мартин Т. Концерт
Мишек А. Соната №1, №2
Моцарт В.А. Концерт
Наседкин А. Соната для контрабаса соло
Симандль Ф. Концерт
Тубин Э. Концерт
Фукс Р. Соната для контрабаса соло
Фриба Х. Сюита в старинном стиле

Фонтен Ф. Концерт
Хиндемит П. Соната
Шпергер Й.М. Соната Ре мажор; соната си минор
Шпергер Й.М. Концерт
Шторх Э. Концерт
Эшпай А. Концерт

Произведения малой формы

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

Арфа

Произведения крупной формы

Бах И.С. Сюита для лютни: Прелюдия, Аллеманда, Сарабанда, Куранта, Бурре, Жига
Бах К.Ф. Соната (ред. Лоуренс)
Бах И.С. Соната для скрипки соло (переложение для арфы К. Сараджевой)
Бах Ф.Э. Соната Соль мажор
Бах Ф.Э. Соната "Битва при Бергене"
Балтин А. Концертино
Бенда Ф. Соната для арфы
Буальдьё Ф. Соната Соль мажор
Вальтер-Кюне Е. Фантазия "Евгений Онегин"
Вальтер-Кюне Е. Парафраз на темы оперы Верди «Риголетто»
Василенко Е. Концерт
Вивальди А. - Вюрцлер Концерт
Вильм. Н. Концертино
Гендель Г. - Гранжани М. Концерт Си бемоль мажор
Глиэр Р. Концерт Ми бемоль мажор
Гранжани М. Фантазия на тему Гайдна
Дельвамар М. Фантазия на тему Моцарта

Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
Диттерсдорф К. Концерт
Иордан И. Фантазия
Кикта В. Соната "Былинные звукоряды"
Кикта В. Фантазия на темы из оперы П.И. Чайковского "Пиковая дама"
Книппер А. Сонатины №1 и №2
Моцарт В. Концерт для флейты и арфы
Мосолов А. Концерт
Мчеделов М. Вариации на тему Паганини
Обертюр К. Концерт ("Орфей")
Парфёнов Н. Вариации на тему Корелли
Пешетти Д. Соната
Равель М. Интродукция и Аллегро
Франциск Ц. Сюита старинных танцев
Ханникайнен В. Концертино
Цабель А. Концерт
Шишаков Ю. Сонатина
Шпор Л. Фантазия

Произведения малой формы

Альбенис И. Астурия, Осень
Алябьев А. (ред. Ренье) "Соловей"
Бах И.С. 10 пьес в обработке К. Эрдели (Прелюдия ми-бемоль мажор, Аллеманда, Лярго, Сарабанда, Гавот, Фантазия)
Баркарова, Лирический момент, Осенняя песнь, На тройке
Балтин А. Торжественная прелюдия
Василенко С. Павана
Гендель Г.Ф. Прелюдия и Токката
Глинка М. - Балакирев М. (обр. К. Эрдели) «Жаворонок»
Глазунов А. Гавот соч.49
Григ Э. "Люблю тебя"
Гранжани М. Фантазия на тему Гайдна
Гранжани М. Ария в старинном стиле
Гуриди Х. Старый зортико
Дакен К. Кукушка
Дворжак А. - Сальседо К. Юмореска
Дюран А. Чакона. Вальс.
Дебюсси К. Вереск. Лунный свет. Арабеска
Дизи Ф. Сицилиана с вариациями
Ибер Ж. Скерцетто
Иордан И. Фантазия
Книппер А. Эскиз №3
Куперен Ф. Молоточки. Рондо
Кюи Ц. Прелюдия соч.64
Лист Ф. Ноктюрн, Утешение
Лядов А. Прелюдия соч.11. Музыкальная табакерка
Манино М. Три канцоны
Мортари Д. Движение
Мусоргский М. "Старый замок" из цикла "Картинки с выставки"

Нино Рота Сарабанда и Токката
Прокофьев С. Утренняя серенада из балета "Ромео и Джульетта»
Прокофьев С. Прелюд
Пьесы для арфы, составитель А.Тугай - Л., 1968
Равель М. Танец из балета "Сон Флорины", обработка В. Дуловой
Равель М. Павана
Рахманинов С. Романсы "Ой, не грусти", "У моего окна", "Спи, дитя»
Ренье Г. Танец эльфов
Респиги О. Сицилиана
Руссель А. Экспромт
Русская музыка. Произведения русских композиторов для арфы в обработке К. Эрдели - М. 1967
Сборник пьес зарубежных композиторов, ред. К. Эрдели - М., 1958
Сборник пьес в редакции В. Дуловой
Сборник пьес французских и итальянских композиторов для арфы. Сост. М. Мчедлов. Москва, 1966г.
Сибелиус Я. Романс
Слонимский С. Русская токката
Турнье М. У ручья в лесу
Турнье М. Феерия
Форэ Г. Импровизация
Хачатурян А. Восточный танец. Токката
Цабель А. Антракт из балета "Роксана"
Чайковский П. Ноктюрн, Вальс
Чайковский П. 12 пьес (обр. для арфы К. Эрдели) М., 1948г.
Шуберт Ф. - Лист Ф. Мельник и ручей
Шуман Р. - Лист Ф. Посвящение

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

5.1. Основная литература

1. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна / К. Векслер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73044.

2. Солист и концертмейстер : Сборник статей для преподавателей и концертмейстеров музыкальных вузов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. —

5.2. Дополнительная литература

1. Гинзбург, Лео. Выпуск 1 : История скрипичного искусства : В трех выпусках / Лео Гинзбург. — Москва : Музыка, 1990. — 285 с.

2. Понятовский, С.П. История альтового искусства : Для студентов высших учебных заведений / С.П. Понятовский. — Москва : Музыка, 2007. — 335 с., ил., нот. — ISBN 5-7140-0659-3.

3. Раков, Л. История контрабасового искусства / Л. Раков. — Москва : Композитор, 2004. — 312 с. — Режим доступа : <http://www.taneevlibrary.ru/raboty-pedagogov-mgk-polnyy-tekst/Раков%20Л.В.%20История%20контрабасового%20искусства.pdf>

4. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке : Перевод с английского / Л. Ауэр. — 4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2839

5. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 156 с. — Режим

6. Мазель, В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 120 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2840

7. Юрий Исаевич Янкелевич (педагог-скрипач) : Педагогическое наследие / Ю. Янкелевич. — Москва : Музыка, 2009. — 432 с., нот. : илл.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Инструментальная подготовка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме семинарских 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 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

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 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

КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах)**

Уровень образования

**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Камерный ансамбль»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины является формирование творческого отношения к исполнению партий камерного произведения, умения сотрудничать при создании художественного образа музыкального произведения; владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании. воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством ансамблевого публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих специфику музыкальных инструментов с последующим применением в профессиональной сфере и формированием практических навыков в области музыкально-исполнительского искусства.

Задачами дисциплины являются:

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-6	способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;	Знать: различные подходы к интерпретации музыкального произведения
		Уметь: создавать индивидуальную интерпретацию музыкального произведения
		Владеть: методологией анализа интерпретации музыкального произведения
ПК-7	способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках

	представлять ее результаты общественности;	Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-8	способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;	Знать: методы исполнительской работы над музыкальным произведением
		Уметь: пользоваться знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением
		Владеть: знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;
ПК-9	способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-10	готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-11	готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	<p>Знать: культурную жизнь общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p> <p>Уметь: участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p> <p>Владеть: готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>

ПК-12	<p>готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Знать: организации, осуществляющие образовательную деятельность, и учреждения культуры, просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества</p> <p>Уметь: разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность</p> <p>Владеть: готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»</p>
-------	---	---

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

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по курсам	
		1	2
Аудиторные учебные занятия, всего			
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе практические	78	42	36
Самостоятельная работа обучающихся, всего	174	30	144
Вид промежуточной аттестации		диф. зачет	Диф.зачёт
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	7		

3. Содержание учебной дисциплины

Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Освоение программы. Подготовка программы к исполнению
2.	Раздел 2. Совершенствование исполнительского мастерства. Подготовка программы к исполнению

**4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине
РАЗДЕЛЫ 1-2 Технический инструктивный материал, крупная форма, пьесы**

Цель: изучение технического (инструктивного) материала, развитие специфической техники, изучение исполнительского концертного репертуара

Перечень изучаемых элементов содержания

Камерные произведения крупной формы (сонаты, концерты), пьесы (концертные миниатюры, виртуозные, кантиленные пьесы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: исполнительская работа

Примерный репертуарный список к разделам 1-2

Сонаты для скрипки и фортепиано

Алябьев А. Соната
Бах И.С. 6 сонат BWV 1014-1019 (№ 2, 3, 4, 5)
Бетховен Л. Сонаты № 3, 5, 6, 9, 10
Брамс Й. сонаты, соч. 78, 100, 108
Вайнберг М. Сонаты
Вила-Лобос Э. 4 Сонаты
Григ Э. Сонаты, соч. 8, 13, 45
Дворжак А. Соната, соч. 57
Дебюсси К. Соната
Денисов Э Соната
Мессиан Тема с вариациями
Метнер К. 3 Сонаты
Онеггер Соната
Прокофьев С. 2 Сонаты
Пуленк Ф. Соната
Равель М. 2 Сонаты
Респиги О. Соната
Салманов В. 3 Сонаты
Сен-Санс сонаты соч. 75, 102
Танеев С. Соната
ФейнбергС. Соната
Форе Г. Сонаты, соч. 13, 108
Франк С. Соната ля мажор
Хачатурян А. Соната
Хиндемит Сонаты, соч. 11 № 1, 2, in E, in C.
Шимановский Соната, соч. 9
Шнитке А. Соната №1
Шостакович Д. Соната, соч. 134
Штраус Р. Соната, соч. 18
Шуман Р. Соната соч. 121
Яначек Л. Соната
Яначек Л. Соната

Сонаты для альты и фортепиано

Аристакесян А. Соната

Бах И. 3 сонаты
Брамс 2 Сонаты соч. 120
Бриттен Б. Соната
Волконский Соната
Глинка М. Соната
Мартину Б. Соната
Мийо 2 Сонаты, «4 портрета»
Мясковский Н. Соната № 2
Онеггер А. 2 сонаты
Рубинштейн А. Соната
Хиндемит П. 3 сонаты
Шостакович Д. Соната соч.147

Сонаты для виолончели и фортепиано

Бах И. Сонаты BWV 1027-1029
Бетховен Л. Вариации на тему Генделя
Бетховен Л. Вариации на тему Моцарта
Бетховен Л. Сонаты соч. 5 № 1,2, соч.69соч.102, № 1,2.
Брамс Й. 2 Сонаты
Брамс сонаты соч. 38, 99
Бриттен Б. Соната
Гедике А. Соната
Григ Э. Соната, соч. 36
Дебюсси К. Соната
Кодаи З. Соната
Мартину Соната
Мендельсон Ф. Сонаты, соч. 45, 58
Мясковский Н. 2 Сонаты
Онеггер А. Соната
Прокофьев С. Соната
Пуленк Ф. Соната
Рахманинов С. Соната
Сен-Санс К. Сонаты соч. 32, 123
Форе Г. Сонаты, соч. 109, 117
Хачатурян К. Соната
Хиндемит П. Соната, соч. 11 № 3
Чайковский Б. Соната
Шнитке А. Соната
Шопен Ф. Соната
Штраус Р. Соната, соч. 6

Трио, квартеты, квинтеты для струнных инструментов и фортепиано

Алябьев А. Квинтет
Аренский А. Квинтет, соч. 52
Аренский А. Трио, соч.32,73
Бабаджанян А. Трио
Бетховен Л. Трио соч.1№№ 1-3, соч. 11, соч.70 №№ 1,2, соч. 97
Бетховен Л. Квартет соч.16
Брамс И. Квартеты соч. 25 ,26, 60
Брамс Й Трио соч. 8, 87, 101, 114 (кларнетовое)

Брамс Й, Квинтет, соч. 34
Брух М..Трио соч.5
В. д'Энди. Квинтет соч.81
Вайнберг М. Квинтет
Вебер К. Квартет
Вебер К. Трио, соч. 63
Гайдн Й. Трио
Глинка М. Трио
Гречанинов А. Трио соч.38,128
Губайдуллина С. Квинтет
Дворжак А. Квартеты, соч. 23, 67
Дворжак А. Квинтет, соч. 81
Дворжак А. Трио соч.21, 26, 65, 90
Дебюсси К. Трио
Дебюсси К. Трио
Копленд А Квартет
Лятошинский Б. Украинский квинтет
Малер Г. Квартет
Мартину Б. Квартет
Мартину Б.Трио №№ 1, 3, «Bergerettes»
Мендельсон Ф. Квартеты, соч.1,2,3
Мендельсон Ф.Трио, соч. 49, 66
Метнер Н. Квинтет
Мийо Д. Квинтет.
Моцарт В. Трио KV 442, 496, 502, 548, 564
Моцарт В.А. Квартеты KV 478, 493
П.Бородин А. Квинтет
Пабст Трио
Пейко Н. Квинтет
Равель М. Трио
Рахманинов. Элегическое трио, соч.9
Регер М. Квартет, соч.133
Регер М. Квинтет соч. 64
Регер М. Трио
Респиги О. Квинтет
Рубинштейн А. Квинтет, соч. 99
Рубинштейн А. Трио № 3 соч.52
Свиридов Г. Трио
Сен-Санс К. Трио соч.18 и 92
Сен-Санс К. Квартет соч.41
Сибелиус Я. Трио
Сметана Б. Трио, соч. 15
Стравинский, «История солдата» (авторская обработка для трио)
Стравинский, «История солдата» (авторская обработка для трио)
Танеев С. Квартет, соч.20
Танеев С. Трио
Форе Г. Квартеты, соч.15,45
Форе Г. Квинтеты соч. 89, соч. 115
Форе Г. Трио, соч.120
Франк С. Квинтет фа-минор
Чайковский Б. Трио
Шнитке А. Квартет

Шнитке А. Квинтет
Шопен Ф. Трио соч.8
Шоссон Э. Квартет
Шостакович Д. Квинтет, соч. 57
Шостакович Д. Трио, соч.67
Штраус Р. Квартет, соч.13
Шуберт Ф. Трио, соч. 99,100
Шуман Р. Квартет, соч.47
Шуман Р. Трио, соч.63, 80, 110
Шуман. Р Квинтет, соч. 44

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

5.1. Основная литература

1. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/91060>.
2. Лебедев, А. Теория исполнительского искусства : Учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство / А. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 255 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72124.

5.2. Дополнительная литература

1. Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство : Теория и практика / Г.М. Цыпин. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. — 320 с.
2. Педагогика. — 2015 № 8. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=482.
3. Гайдамович, Т. Русское фортепианное трио : История жанра. Вопросы интерпретации / Т. Гайдамович. — Москва : Музыка, 2005. — 263 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=469. — Книга рассчитана на исполнителей, педагогов, студентов консерваторий, а также любителей музыки. — ISBN 5714005716.
4. Солист и концертмейстер : Сборник статей для преподавателей и концертмейстеров музыкальных вузов. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 68 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72103. — ISBN 978-5-94841-156-9.
5. Школа скрипичного дуэта / Н.И. Бердичевская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 108 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2868.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа обучающегося по данной дисциплине представляет собой всестороннее изучение теоретического и практического музыкального материала, утвержденного преподавателем и в соответствии с количеством часов, указанных в учебно-тематическом плане.

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРКЕСТР

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(ансамблевое исполнительство на струнных инструментах)**

Уровень образования

подготовка кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Оркестр**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

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

Задачи учебной дисциплины:

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

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

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты.

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-6	способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;	Знать: различные подходы к интерпретации музыкального произведения
		Уметь: создавать индивидуальную интерпретацию музыкального произведения
		Владеть: методологией анализа интерпретации музыкального произведения
ПК-7	способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-8	способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением,	Знать: методы исполнительской работы над музыкальным произведением
		Уметь: пользоваться знаниями закономерностей и методов

	подготовки к публичному выступлению, студийной записи;	исполнительской работы над музыкальным произведением
		Владеть: знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи;
ПК-9	способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-10	готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства

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

Вид учебной работы	Всего часов	год	
		1	2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:			
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе практические	780	420	360
Самостоятельная работа обучающихся, всего	192	48	144
Вид промежуточной аттестации	36	диф.зачет	экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		28	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

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

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

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

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

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

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

Особое внимание в самостоятельных домашних занятиях рекомендуется уделять чистоте интонации.

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

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

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

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

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

Задания для самоподготовки:

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

Примерный репертуарный список

Произведения зарубежных композиторов

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

Голубая рапсодия

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

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

Произведения русских композиторов

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

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

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

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

5.1. Основная литература

1. Ч. 1 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 277 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63609>.
2. Ч. 2 : Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : В 2-х частях : сборник научных статей. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 177 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/63610>.

5.2. Дополнительная литература

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

6. Методические указания по усвоению учебной дисциплины

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

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

Оркестр является важнейшей составной частью профессиональной подготовки обучающихся.

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

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

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

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

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

Требования исполнительской практики определяют основные виды учебной работы:

- групповые репетиции
- общие репетиции

- концертные выступления
- самостоятельная работа

Для успешной и плодотворной работы оркестрового класса большое значение имеет подбор репертуара, который должен состоять из симфонических произведений, фрагментов из опер и балетов, аккомпанементов инструментальных концертов, произведений для хора и солистов с оркестром. Репертуар должен быть посильным данному составу оркестра и не содержать непреодолимых технологических или стилевых трудностей, в то же время быть разнообразным по стилю, жанру и степени трудности.

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

- группа деревянных духовых инструментов:

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

- группа медных духовых инструментов:

Валторны	4
Трубы	2 – 3
Тромбоны	3
Туба	1

- группа ударных инструментов

Арфа	1
------	---

- группа струнных инструментов:

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

Всего 60 – 75 человек.

При комплектовании состава оркестра, который ежегодно меняется, пополняясь студентами младших курсов, целесообразно так распределить обязанности, чтобы все студенты получили навыки игры первых и вторых партий, а наиболее способные студенты приобрели также

концертмейстерский опыт, что имеет большое значение для предстоящей работы в профессиональных оркестрах.

На *групповых репетициях* руководитель оркестрового класса имеет возможность тщательно работать над каждой партией, уделяя внимание преодолению технических и интонационных трудностей, достижению группового ансамбля, ритмической точности, грамотной артикуляции, разнообразию динамики, агогики, тембровой палитры, а также правильности исполнения штрихов, атаке звука, дыханию и т.д. Кроме того, необходимость согласовывать исполнение своей партии с другими голосами заставляет оркестранта слушать не только свое исполнение, но и игру своих партнеров. Прислушиваясь к их игре, он имеет возможность оценивать ее: здесь кто-то играет слишком громко (или тихо), торопит или оттягивает темп, играет не совсем ритмично и т.д. Слуховое и исполнительское внимание студента развивается, становится более совершенным.

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

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

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

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

Чтение с листа – крайне необходимый навык не только для работы в профессиональном оркестре, но и для ознакомления с возможно большим объемом музыкальной литературы в целях расширения музыкального кругозора, эрудиции, музыкального вкуса. Развитию этого навыка необходимо уделять время на общих репетициях. При чтении с листа учащимся приходится следить за разными компонентами исполнения – штрихами, нюансами, интонацией, общим ансамблем,

мануальными указаниями дирижера и т.п., что создает особые трудности для малоопытных оркестрантов. Поэтому для чтения с листа рекомендуется брать сочинения средней степени трудности и не ограничиваться черновым проигрыванием всего произведения, отводя этому столько времени, сколько необходимо для того, чтобы, выполнив все элементарные требования данной партитуры, получить ясное представление о содержании, форме и стиле произведения.

Также необходимо отметить, что слова, которые характеризуют дух и содержание разучиваемого произведения, сказанные руководителем оркестрового класса во время занятий, помогают сделать репетиционный процесс более осмысленным и интересным для основной массы студентов. Не надо забывать, что неперенным спутником знаний являются воображение, пылкий ум и готовность самоотверженно служить композитору и его музыке, которую мы беремся представлять. Развивая подобные качества у студентов, мы можем максимально приблизиться к постижению художественного замысла композитора в исполняемых произведениях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(«Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое
исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных
инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство
на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

Уровень образования
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Инновационные методики преподавания творческих дисциплин в высшей школе»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства.

1. 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:

1. Подготовить ассистента 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;
2. Оснастить знаниями инновационных методик, позволяющих изучить образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и творческого развития, осуществления профессионального и личностного роста обучающихся;
3. Оснастить умениями планирования учебной деятельности, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогической деятельности;
4. Подготовить к созданию образовательных программ и учебных пособий;
5. 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:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-1	способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Знать: требования ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства
		Уметь: преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства
		Владеть: методами преподавания творческих дисциплин в образовательных организациях высшего образования.
ПК-2	способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной	Знать: методы психолого-педагогических наук, актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования
		Уметь: анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования
		Владеть: основными методами применения результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.

	педагогики в своей педагогической деятельности	
ПК-3	способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	Знать: современные образовательные технологии
		Уметь: выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса
		Владеть: основными методами разработки и применения современных образовательных технологий в своей педагогической деятельности
ПК-4	способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	Знать: основные психолого-педагогические методы воспитания
		Уметь: формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого
		Владеть: основными методами формирования системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.
ПК-5	готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар	Знать: основные художественные направления, особенности различных стилей и жанров
		Уметь: осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар
		Владеть: основными методами изучения педагогического репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

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

Вид учебной работы	Всего часов	Курсы
		1
	108	108
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
Вид промежуточной аттестации	36	Экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	1 курс
1	Раздел 1 Современные методологические аспекты обучения в высшей школе
2	Тема 1.1. Структура, сущность и особенности обучения художественно-творческим дисциплинам.
3	Тема 1.2. Основные виды и разновидности передачи знаний педагогом-музыкантом и усвоение их обучающимися.
4	Тема 1.3. Педагогическая проверка знаний и профессиональных умений учащихся.
5	Тема 1.4. Групповые формы музыкальные занятия.
6	Тема 1.5. Индивидуальные формы обучения музыкально-исполнительским дисциплинам.
7	Раздел 2 Инновационные подходы к преподаванию художественно-творческих дисциплин по методам традиционной музыкальной педагогики.
8	Тема 2.1. Современные дистанционные формы обучения музыкальным дисциплинам.
9	Тема 2.2. Репродуктивный метод обучения, его основные виды и формы. Позитивные и негативные аспекты репродуктивного метода занятий. Творчески-поисковый метод обучения в «педагогике искусства».
10	Тема 2.3. Метод «проб и ошибок» в художественно-творческой практике. Методология модульного обучения в музыкальном вузе.
11	Раздел 3 Современные требования к музыкальному образованию
12	Тема 3.1. Развивающее обучение: инновационные аспекты и технологии.
13	Тема 3.2 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:

1. Современные принципы процесса обучения в музыкально-исполнительском классе.
2. Воспитание личности музыканта как сложный многогранный и многоуровневый процесс.
3. Понятие о методе, методике, технологии в «педагогике искусства».
4. Классификация музыкальных способностей.

5. Музыкальный слух в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя (виды музыкального слуха, методы и приемы развития).
6. Основные виды современных информационных и коммуникационных технологий в музыкальном образовании.
7. Педагогическая целесообразность обращения к диалогической форме музыкальных занятий.
8. Основные принципы запоминания музыкального произведения и методы рационализации этого процесса.
9. Характерные черты и особенности методики преподавания музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин.
10. Атрибутивные качества и свойства творчески-эвристического обучения в теории и практике преподавания музыки.
11. Работа в музыкально-исполнительском классе над созданием художественно-исполнительской концепции музыкального произведения.
12. Двигательно-технические задачи, встающие в процессе работы и методические подходы к их решению.
13. Особенности реализации методов учебно-воспитательной и образовательной работы (из опыта преподавательской деятельности наиболее выдающихся представителей отечественной музыкально-педагогической школы) в современных условиях.
14. Функции музыкального образования.
15. Деятельностный подход в музыкальном образовании.
16. Проблема «учитель-ученик» в музыкальной педагогике.
17. Инновационные подходы в процессе овладения музыкантом различными видами профессиональной деятельности.
18. Сущность компетентностного подхода в современном музыкальном образовании.
19. Базовые ценности личностно-ориентированного подхода современного музыкального образования.
20. Системный подход в музыкально-педагогическом процессе.

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>.
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. Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/103888>

5.2. Дополнительная литература

6. 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>.
7. 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>.

8. 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;

- 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 экзамену:

К экзамену 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
СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ XX-XXI ВЕКОВ**

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(«Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

Уровень образования
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «Стилевые особенности музыки XX - XXI веков» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы современной музыкальной культуры; мало в выработке ориентации в панорамном спектре современных художественных направлений; 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. Знакомство с современными приемами фиксации нотного текста и исполнения.

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	Результаты обучения
УК-3	анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской);	Знать: принципы анализа исходных данных в области культуры и искусства
		Уметь: формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта
		Владеть: методами анализа и обобщения исходных данных в области культуры и искусства для формирования

		суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта
ПК-6	создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: различные подходы к интерпретации музыкального произведения
		Уметь: создавать индивидуальную интерпретацию музыкального произведения
		Владеть: методологией анализа интерпретации музыкального произведения
ПК-9	Быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	Знать ведущие направления в культурной жизни общества
		Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду
		Владеть: навыками участия в культурной жизни общества

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

Вид учебной работы	Всего часов	курс
		1
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
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 курс	
1.	Тема 1. Введение
2.	Тема 2. Музыкальный Авангард 1
3.	Тема 3. Фольклор и музыкальная культура XX-XXI веков
4.	Тема 4. Работа со стилем: от неоклассицизма к полистилистике
5.	Тема 5. Новые техники и стиль.

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. Обзор художественных стилей и основных эстетических направлений музыки 1-й половины XX века.
2. Обзор художественных стилей и основных эстетических направлений музыки 2-й половины XX века.
3. Эволюция жанровой системы в музыке XX века.
4. Основные аспекты современной композиции: звуковысотность, ритм, тембр. Их претворение в различных композиторских техниках
5. Эксперименты с звуковысотной системой в Нововенской школе: от тональности к атональности, додекафонии, свободной двенадцатитоновости. Особенности индивидуального их претворения в музыке Шенберга, Берга, Веберна
6. Хроматическая тональность, свободная двенадцатитоновость, микрохроматика в музыке русских композиторов первой четверти XX века
7. Новые подходы к фольклору, выработанные Стравинским.
8. Фольклорная стилистика и творчество Бартока.
9. Неофольклоризм (новая фольклорная волна): основные характеристики
10. Претворение неофольклорных тенденций в музыке отечественных композиторов второй половины XX-XXI века.
11. «Вариация на стиль», «работа по модели» как основные методы неоклассицизма Стравинского.
12. Новые тенденции в освоении «чужого слова» в музыке второй половины XX века – эпохи постмодерна.
13. Полистилистика как ведущий метод музыкальной композиции в творчестве Шнитке
14. Аллюзия и анаграмма: их применение в современной музыке.
15. «Вестсайдская история» Л. Бернштейна как пример американского мюзикла

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 (не более 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. Вышнеградский И. «Прелюдии в четвертитоновой системе» для двух фортепиано ор. 22, «Этюд в форме магического квадрата» для фортепиано ор. 40, «Этюд на вращательных движениях» для камерного оркестра ор. 45с
2. Лурье А. «Формы в воздухе» («Синтезы» ор. 16)
3. Мосолов А. Четвертая соната для фортепиано ор.11 («Три детских сценки» ор. 16, «Четыре газетных объявления» ор. 21)
4. Рославец Н. «Три сочинения» для фортепиано («Ноктюрн»)

5. Стравинский И. Три пьесы для струнного квартета, «Прибаутки», «Свадебка»
6. Барток Б. Cantata profana
7. Гаврилин В.: «Русская тетрадь», «Перезвоны».
8. Леденев Р. «Попевки».
9. Свиридов Г. Кантата «Весна», «Курские песни», «Пушкинский венок».
10. Денисов Э. Партита для скрипки и камерного оркестра.
11. Караев Ф. Серенада «Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге (1791)».
12. Шнитке А.: Concerto grosso №1, 2, «Minnezang» («Moz-Art», «(K)ein Sommernachtsraum, Квартет №3, Симфонии №№1-4.
13. Щедрин. Музыка для города Кетена

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. СПб., изд-во «Композитор», 2005. – 612 с.

5.2. Дополнительная литература

1. Акопян Л. О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь / Л. Акопян. — Москва: Практика, 2010. — 855 с.
2. Бараш Е. В., Урбах. Т. С. Симфонии Альфреда Шнитке. - М., Композитор, 2009. – 248 с.
3. Кюрегян Т. С. Композиторы о современной композиции: Хрестоматия / Составитель Т. Кюрегян. — Москва: МГК им. П. И. Чайковского, 2009. — 356 с.
4. Переверзева М.В. Алеаторика как принцип композиции: учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Планета музыки», изд-во «Лань», 2020. – 608 с. // <https://e.lanbook.com/book/145992>
5. Щербакова А.И. Музыка XX века в формировании эстетики и поэтики новейшего времени / А.И. Щербакова. — 2013. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-xx-veka-v-formirovanii-estetiki-i-poetiki-noveyshego-vremeni>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Стилевые особенности музыки XX – XXI веков» 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
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ**

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Педагогика и психология высшей школы»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в формировании профессиональных компетенций ассистента-стажера посредством освоения комплексной проблематики педагогики высшей школы, 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:

6. развитие понимания исторически значимых течений и этапов становления педагогической теории и практики;
7. ознакомление с основными этапами развития высшей школы;
8. расширение общепедагогического кругозора ассистента-стажера;
9. выработка собственного критического отношения к педагогической теории и практике, с опорой на достижения как педагогов прошлого, так и новаций современной педагогической науки;
10. приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, принятия индивидуальных и собственных решений.
11. планировать и оценивать образовательный процесс в вузе;
12. планировать и оценивать профессионально-ориентированный воспитательный процесс со студентами;
13. 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
ПК-1	способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Знать: теоретические основы педагогики высшей школы; ведущие положения дидактики высшей школы; требования ФГОС ВО; современные образовательные методики и технологии в высшей школе в области музыкального исполнительства; Уметь: быть способным обоснованно разрабатывать дидактическое обеспечение профессиональной подготовки студентов по своему направлению на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкального исполнительства; Владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и педагогического проектирования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкального исполнительства
ПК-2	способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности	Знать: основные актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования и методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики. Уметь: применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики. Владеть: методологией анализа проблем и процессов в области музыкального образования; использованием результатов исследований в области

		музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.
ПК-3	способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	Знать: основные современные образовательные технологии, методы их разработки; основные направления стратегии развития образования в РФ. Уметь: разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения. Владеть: методологией разработки и применения образовательных технологий, методами создания творческой атмосферы образовательного процесса.
ПК-4	способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	Знать: основные психолого-педагогические и аксиологические аспекты образовательного процесса. Уметь: формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества. Владеть: методологией формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
	108	108
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
Вид промежуточной аттестации	экз.	экз.
	36	36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	<i>Раздел 1. Психолого-педагогические основы высшего образования</i>
6.	Введение в педагогику и психологию высшей школы
7.	История и теория высшей школы России
8.	Нормативно-правовая база деятельности организаций высшего образования
9.	Содержание высшего образования.
10.	Психолого-педагогические основы высшего образования. Сущность и принципы обучения. Технологии, методы и формы обучения в высшей школе.
11.	Проблемы педагогического контроля
	<i>Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя высшей школы</i>
12.	Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя высшей школы (Профессиональное становление личности специалиста. Педагогические способности и педагогические умения.)

13.	Коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы
14.	Научная (творческая) деятельность преподавателя высшей школы.
15.	Психология творчества преподавателя высшей школы.
16.	Самоконтроль, самооценка, саморазвитие (автодидактика).
17.	Психология управления высшим образованием. Роль и функции преподавателя высшей школы.
18.	Особенности работы в сфере дополнительного профессионального образования.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛЫ 1-2. Психолого-педагогические основы высшего образования.

Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя высшей школы

Цель: Изучение психолого-педагогических основ высшего образования, выявление структуры, особенностей содержания программ высшего образования, принципов, технологий, форм, методов. Определение на этой основе психолого-педагогических особенностей профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.

Перечень изучаемых элементов содержания

История становления высшего образования в России. Основные актуальные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организаций высшего образования. Понятие о содержании вузовского образования. Характеристика принципов, технологий, форм, методов обучения в высшей школе. Проблемы педагогического контроля в вузе.

Профессиональное становление личности специалиста (профессиональное становление специалиста: понятие, характеристика, продолжительность. Перечень и характеристика педагогических способностей и умений. Понятие и характеристика коммуникативной компетентности, особенности ее реализации преподавателем в высшей школе. Роль научной деятельности в работе преподавателя высшей школы. Сущность и специфика педагогического творчества. Понятие управления в педагогической деятельности. Психолого-педагогические особенности работы в система ДПО.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделам 1-2:

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 положения федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ
9. Стратегии развития высшего образования в РФ.
10. Технологический компонент обучения, его составляющие.
11. Понятие о содержании высшего образования, принципах его построения.
12. Структура содержания высшего образования, характеристика его компонентов.
13. Принципы педагогического контроля.
Конфликт: студент – педагог.
14. Система контроля в высшей школе.
15. Значение и место педагогического контроля в профессиональной подготовке специалистов.
16. Рейтинговая оценка в профессиональном образовании.
17. Проблема совершенствования педагогического контроля в вузе.

18. Теории профессионального развития в зарубежной психологии.
19. Профессиональная адаптация молодых специалистов.
20. Этапы профессионального становления специалиста.
21. Принципы профессионально-педагогической этики.
22. Требования к профессиональным знаниям преподавателя высшей школы.
23. Требования к профессиональным умениям и навыкам преподавателя высшей школы.
24. Требования к личностным качествам преподавателя вуза.
25. Сущность педагогического общения.
26. Общение как компонент педагогической деятельности.
27. Коммуникативная компетентность педагога.
28. Взаимопонимание в общении.
29. Стили педагогического общения.
30. Культура педагогического общения преподавателя.
31. Педагогические ценности в структуре профессионально-педагогической культуры.
32. Творчество как деятельность.
33. Мотивация творчества.
34. Мышление в творчестве.
35. Творческие способности.
36. Признаки творческой личности.
37. Творчество в структуре педагогической деятельности.
38. Роль науки в профессиональной практике преподавателя высшей школы.
39. Управленческие функции преподавателя высшей школы.

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

5.1. Основная 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.
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. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании / Г.М. Киселев ; Р.В. Бочкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и Ко, 2014. — 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) . — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883>. — ISBN 978-5-394-02365-1.
2. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований / Н.В. Колмогорова ; З.А. Аксютин. — Омск : Издательство СибГУФК, 2012. — 248 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599>.
3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения / Б.В. Федотов. — Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. — 215 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538>.
4. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 446 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717>. — ISBN 978-5-238-02236-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 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 экзамену:

К экзамену 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
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

Уровень образования
**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Музыкально-просветительский аспект в творческой деятельности»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства**.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины выявить основополагающие культурологические черты музыкального просветительства в концертно-филармонической и творческой деятельности.

Основной *задачей* дисциплины является подготовка обучающихся к разработке и реализации просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры.

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	Результаты обучения
ПК-10	готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-11	готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества
		Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду
		Владеть: навыками участия в культурной жизни общества
ПК-12	способность разрабатывать и реализовывать собственные совместные проекты музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации	Знать: различные виды просветительских проектов
		Уметь: разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты
		Владеть: методами популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-сети "Интернет"

	искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")	
--	--	--

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	72	72
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
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	
1.	Раздел 1. Музыкально-просветительский аспект как важнейший фактор концертно-филармонической жизни.
2.	Раздел 2. Инфраструктура концертной жизни в ее историческом развитии. Музыкально-просветительские тенденции в зарубежной и отечественной музыкальной практике.
3.	Раздел 3. Типология и технология концертных проектов на современном этапе.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Вопросы для самоподготовки:

1. Музыкальное просветительство как феномен.
2. Типология слушательской аудитории.
3. Основные формы музыкально-просветительской деятельности.
4. Понятие «тематический концерт», его особенности как художественного явления.
5. Основные этапы становления филармонической практики
6. Формы концертных выступлений Древности
7. Концерты в эпоху Возрождения.

8. Появление феномена публичных концертов в Новое время.
9. Формировании концертной инфраструктуры в XVIII веке
10. Музыкально-общественная жизнь (клубы, кружки, салоны, собрания, музыкальные общества).
11. Расцвет филармонической жизни в Европе в XIX-XX столетии.
12. История концертной жизни русских столичных и провинциальных городов до и после 1917 года.
13. Значение музыкального просвещения в концертно-филармонической жизни
14. Основные виды музыкального просветительства в концертной практике
15. Социологический аспект изучения концертов в современной филармонической жизни
16. Формирование концерта в его современном понимании.
17. Приватные и публичные концерты в историческом процессе
18. Русская провинциальная филармоническая жизнь XIX столетия.
19. Становление, развитие, основные принципы организации филармонической жизни в СССР.
20. Филармонические организации Западной Европы: история и современность.
21. Роль академического концерта в жизни современного общества.
22. Современная культурная ситуация и концертная жизнь: проблемы и решения
23. Проект как современная форма филармонической жизни.
24. Современные технологии на службе музыкального просветительства.
25. Особенности музыкально-просветительской деятельности в учебных заведениях.
26. Современные формы концертно-филармонической жизни.
27. Мультимедиа в филармонической практике.
28. Подготовка студентов высших учебных заведений к музыкально-просветительской деятельности.

Форма практического задания: подготовка двух докладов с презентацией. Один доклад должен быть посвящен истории музыкального просветительства (выдающейся персоне или организации). Второй доклад должен быть посвящен современному феномену музыкально-просветительской деятельности, возможно, связанному с развитием медиа-технологий.

Примерный перечень тем докладов:

1. Деятельность братьев А. Г. и Н.Г. Рубинштейнов.
2. Филармонические организации в Британии: история и современность.
3. Филармонические организации Германии: история и современность
4. Русское музыкальное общество в истории отечественной культуры.
5. Интернет-ресурс МЕДИЧИ-ТВ как источник просветительства.
6. Радио «Орфей» как музыкально-просветительский феномен.
7. Музыкальные передачи телеканала «Культура» и их потенциал для развития подрастающего поколения.
8. Деятельность Г.Н. Рождественского на ниве музыкального просветительства.

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

5.1. Основная литература.

1. Савельева, Н.Ф. Музыкальное просветительство в деятельности концертно-филармонических организаций / Н.Ф. Савельева. — Саратов, 2013. — Режим доступа: <http://www.dissercat.com/catalog/iskusstvovedenie/teoriya-i-istoriya-iskusstva>.
2. Мельникова, Л.Л. Музыкальное просветительство: история и современность / Л.Л. Мельникова. — Режим доступа: <http://muzprosvetitel.ru>.

5.2. Дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики / Г.М. Цыпин. — Москва: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. — 137 с. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319>. — ISBN 978-5-93532-020-1.
2. Шабшаевич, Е.М. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной фортепианной практике: Исследование (монография) / Е.М. Шабшаевич. — Москва: Композитор, 2011. — 600 с. — ISBN 9785425400413.
3. Музыкально-просветительская работа в прошлом и современности (к 90-летию учреждения Г.Л. Болычевцевым «народной консерватории» в курском крае): Материалы международной научно-практической конференции / М.Л. Космовская. — Курск: Изд. Курск. гос. ун-та, 2010. — 451 с. — Режим доступа: http://www.kursksu.ru/documents/science_conferences/sbornik.docx.
4. Союз творцов и просветителей: К 150-летию Московского музыкального общества: Сборник статей / Е. Кривицкая. — Москва: Композитор, 2012. — 524 с. — (Московское музыкальное общество) (МГК им. П.И. Чайковского) (РАМ им. Гнесиных).

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыкально-просветительский аспект в творческой деятельности» 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
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Профессиональное музыкальное образование»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в формировании профессиональных компетенций ассистента-стажера посредством получения достаточно глубоких и систематических знаний об истории, структуре, основных научных категориях, содержании, принципах, методах преподавания и проблемах профессионального музыкального образования.

Задачи учебной дисциплины:

1. развитие понимания музыкального образования как предмета научного исследования; теоретических концепций и современных исследовательских подходов в музыкальном образовании, педагогике и психологии музыкальной деятельности;
2. выявление специфики профессионального и общего музыкального образования; целей, задач, содержания, принципов организации образовательного процесса; отечественных и зарубежных концепций начального, среднего и высшего музыкального образования;
3. развитие понимания музыкального образования как историко-культурный процесса; определение его социальной значимости и места в системе наук;
4. ознакомление с историко-культурными типами музыкальных учебных заведений; реформами в области музыкального образования и основными этапами его развития; с новациями в музыкальном образовании.
5. определение перспектив практической деятельности молодого педагога-музыканта.

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
ПК-1	способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Знать: теоретические основы педагогики высшей школы; ведущие положения дидактики высшей школы; требования ФГОС ВО; современные образовательные методики и технологии в высшей школе в области музыкального исполнительства; Уметь: быть способным обоснованно разрабатывать дидактическое обеспечение профессиональной подготовки студентов по своему направлению на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкального исполнительства; Владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и педагогического проектирования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкального исполнительства
ПК-2	способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики	Знать: основные актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования и методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики. Уметь: применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики.

	в своей педагогической деятельности	Владеть: методологией анализа проблем и процессов в области музыкального образования; использованием результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.
ПК-3	способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	Знать: основные современные образовательные технологии, методы их разработки; основные направления стратегии развития образования в РФ. Уметь: разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения. Владеть: методологией разработки и применения образовательных технологий, методами создания творческой атмосферы образовательного процесса.
ПК-4	способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества	Знать: основные психолого-педагогические и аксиологические аспекты образовательного процесса. Уметь: формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества. Владеть: методологией формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
	108	108
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	36	36
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	72	72
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
	Раздел 1 Методология профессионального музыкального образования
19.	1.1. Музыкальное образование как предмет научного исследования.
20.	1.2. Структура и специфика профессионального музыкального образования.
21.	1.3. Концепция развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации.
22.	1.4. Профессиональные стандарты и современное профессиональное музыкальное образование.
	Раздел 2 Теория профессионального музыкального образования

23.	2.1. Философско-эстетические и психолого-педагогические обоснования процесса музыкального воспитания и образования.
24.	2.2. Психолого-педагогические обоснования процесса музыкального воспитания и образования.
25.	2.3. Социокультурные, художественно-просветительские и воспитательные функции музыкального искусства.
26.	2.4. Современное музыкальное образование и маркетинг.
27.	2.5. Музыкально-образовательная практика: теоретико-методологические основы.
Раздел 3 История профессионального музыкального образования	
28.	3.1. Вхождение России в европейскую культуру
29.	3.2. Наследие выдающихся педагогов-музыкантов.
30.	3.3. Система профессионального музыкального образования в СССР и назревание новой образовательной парадигмы — шестидесятые-восьмидесятые годы XX века.
31.	3.4. Реформы российской музыкально-образовательной системы (конец восьмидесятих годов XX века – наше время)

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛЫ 1-3. Методология профессионального музыкального образования. Теория профессионального музыкального образования. История профессионального музыкального образования.

Цели:

Обосновать рассмотрение профессионального музыкального образования как предмета научного исследования

Выявление структуры и специфики профессионального музыкального образования.

Рассмотрение философско-эстетических и психолого-педагогических обоснований процесса музыкального воспитания и образования.

Выявление социокультурных художественно-просветительских и воспитательных функций музыкального искусства.

Рассмотрение вопросов функционирования музыкального образования в условиях рынка.

Изучение преподавания музыки в специальных музыкальных учебных заведениях среднего и высшего звена в России.

Рассмотрение интеграции музыкальной культуры России в европейскую культуру.

Выявление роли выдающихся педагогов-музыкантов в развитии музыкальной культуры России.

Выявление особенностей системы профессионального музыкального образования в СССР.

Выявление оснований современной образовательной парадигмы России.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие музыкальной культуры общества. Роль музыкального искусства в жизни общества. Музыкальное воспитание есть одновременно и морально-этическое, нравственное воспитание. Генетические истоки этой концепции.

Гетерогенность музыкальной культуры. Разнообразие музыкальных видов деятельности. Необходимость научного выявления специфики музыкального образования. Соотнесенность общей и частных педагогик.

Музыкальное образование как часть разветвлённой системы социокультурных институтов общества, как целостное явление, как компонент музыкальной культуры.

Профессиональное музыкальное образование как система подготовки профессионалов в области музыкального искусства - композиторов, музыковедов, исполнителей (певцов и инструменталистов, дирижёров хора и оркестра) и педагогов.

Категория «философии образования». Философия образования как система идей, воззрений, общих принципов и концептуальных подходов к теории и практике образовательного процесса; как «рефлексия на явление «образования», его конкретно-исторические формы.

История проблемы содержания образования. Современное содержание высшего музыкального образования в России.

Музыка как вид искусства. Художественный образ. Концептуальность музыкального искусства, способность обобщения. «Гносеологическая» функция музыки. Музыкальный язык. Роль и значение музыки в обществе. Музыка как средство общения, коммуникации в социуме. Система массовой музыкально-просветительской /концертно-исполнительской/ работы, музыкальная классика и «поп-культура».

Музыкальное образование в России в рамках современной рыночной модели.

Преподавание музыки в специальных музыкальных учебных заведениях среднего и высшего звена. Традиции преподавания музыки в России. Педагогический процесс как одна из основных категорий в педагогике. Метод преподавания как ведущий компонент педагогического процесса.

Основные этапы развития профессионального музыкального образования с древности до наших дней в странах Западной Европы и России.

Исполнительские и музыкально-педагогические традиции как основа формирования профессионального опыта педагога-музыканта. Осмысление и адаптация (в рамках преемственности) музыкально-педагогического опыта выдающихся представителей различных профессиональных школ.

Изменения в содержании учебно-образовательного процесса. Перемены в целеполагании и самой содержательной направленности обучения музыке. Государственная система музыкального образования СССР.

Основные детерминанты, порождавшие кризисную ситуацию в сфере преподавания музыки и в области педагогики искусства. Отражение в педагогике изменений в общественном развитии. Современная образовательная парадигма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-3

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделам 1-3:

1. Необходимость научного выявления специфики музыкального образования.
2. Музыкальное образование и музыкальное воспитание. Музыкальное воспитание как морально-этическое и нравственное воспитание. Генетические истоки этой концепции.
3. Понятие музыкальной культуры общества. Гетерогенность (разнородность) музыкальной культуры.
4. Роль музыкального искусства в жизни общества.
5. Разнообразие музыкальных видов деятельности.
6. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы. Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы. Проблемы и решения.
7. Творчество А.Ф. Лосева.
8. «Музыкально-прекрасное» у Э. Ганслика.
9. Дефиниции философии музыкального образования Реймера.
10. Многофункциональность музыкального искусства.
11. Музыкальный язык.
12. Традиции культурно-просветительной деятельности учебных заведений в России.
13. Потребитель музыкального образования.

14. Возможности рынка музыкального образования.
15. Система приоритетов потребителя на этом рынке.
16. Типология потребителя на рынке музыкального образования.
17. Современная типология музыкальных учреждений и возможности её переоценки в рамках маркетинга.
18. Предпочтения потребителей частного и государственного образования.
19. Метод преподавания как ведущий компонент педагогического процесса.
20. Эволюция методов в истории мировой педагогики.
21. Предметно-ориентированные методики.
22. Музыкальная культура России первой половины 19 века.
23. Роль братьев Рубинштейнов в музыкальной культуре России.
24. Первые отечественные консерватории.
25. Традиция в искусстве.
26. Музыкально-педагогические традиции в России.
27. Особенности системы профессионального музыкального образования в СССР.
28. Государственная система музыкального образования в СССР.
29. Недостатки профессионального музыкального образования в СССР.
30. «Конвенция о правах ребёнка» ООН. Болонский процесс и их влияние на российское профессиональное музыкальное образование.
31. Принципиальные организационно-структурные нововведения в музыкальном образовании.
32. О Федеральном законе «Об образовании в РФ» 273-ФЗ.
33. Федеральные государственные образовательные стандарты и профессиональные стандарты.

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

5.1. Основная литература

1. 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.
2. Безбородова, Л. А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие / Л. А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60752.

5.2. Дополнительная литература

1. Щербакова, А.И. Философия музыкального искусства : Учебное пособие / А.И. Щербакова. — Москва : РГСУ, 2012. — 553 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=286. — ISBN 978-5-88422-460-5.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»)

Уровень образования

высшее образование – ассистентура-стажировка

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Нормативно-правовые основы высшего образования»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины является формирование у обучающихся навыков, позволяющих ориентироваться в действующем законодательстве в сфере образовательного права, а также применять эти навыки в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

Учебная дисциплина предполагает владение рядом правовых понятий, пониманием как отдельных правовых явлений, так и их взаимосвязи. Образовательное право в целом и как его часть нормативно-правовое регулирование в сфере высшего образования предполагают владение категориальным аппаратом юриспруденции.

Достижение цели учебной дисциплины основано на решении таких задач, как анализ многообразия подходов к пониманию права, его признаков и функций, форм выражения, признаков правонарушения и юридической ответственности. Необходимость изучения отдельных направлений теории права вызвана тем, что курс преподается обучающимся неюридических специальностей. Такой подход позволяет не только лучше усвоить природу образовательного права, но и способствует повышению правовой и общечеловеческой культуры обучающихся.

Данные задачи достигаются посредством изучения понятийно-категориального аппарата права и образовательного права как его части, выполнением самостоятельных и контрольных работ, тестов, написанием докладов, эссе, подготовкой презентаций по заданной тематике.

По завершению освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются знания в области правовых понятий и категорий, их признаков; о разграничении правопослушного поведения от противоправного; появляются навыки работы в сфере образовательных правоотношений.

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
ПК-1	Способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства	Знать: содержание комплексного учебно-методического обеспечения образовательных программ в сфере культуры и искусства и их структурных элементов; права и обязанности всех субъектов образовательных отношений. Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере образования, в частности, высшего образования в сфере культуры и искусств, включая федеральные государственные стандарты и требования; разрабатывать базовые документы программно-методического комплекса; использовать полученные знания в педагогической деятельности. Владеть:

		навыками работы с правовыми актами, регулирующими систему высшего образования; навыками комплексного программно-методического обеспечения образовательной деятельности.
ПК-2	Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности	<p>Знать: систему образования Российской Федерации, основные нормативно-правовые акты и базовые понятия российского образовательного законодательства; структуру и виды нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.</p> <p>Уметь: ориентироваться в правовом образовательном пространстве Российской Федерации, в системе управления образованием; оперировать базовыми категориями и понятиями системы образования; квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере образования, в частности, высшего образования в сфере культуры и искусств; использовать полученные знания в своей педагогической деятельности.</p> <p>Владеть: терминологией образовательного права; способностью принимать оптимальные управленческие решения в образовательной деятельности.</p>

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	36	36
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	72	72
Вид промежуточной аттестации		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		3

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Система российского права
2.	Тема 1.1. Тема 1. Система права. Понятие системы права. Признаки системы права. Система права и правовая система (правовая семья).

3.	Тема 1.2. Источники права: понятие и признаки. Характеристики источников права в правовых семьях современности. Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник права.
4.	Тема 1.3. Правонарушение и способы защиты нарушенного права. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Обязательные и факультативные признаки правонарушения. Юридическая ответственность: понятие и признаки. Способы защиты нарушенных прав.
6.	Раздел 2. Образовательное право как отрасль российского права
7.	Тема 2.1. Предмет, метод, система образовательного права. Источники образовательного права
8.	Тема 2.2. Право на образование в системе прав и свобод человека
9.	Тема 2.3. Система образования. Уровни образования. Виды образования. Образовательные программы. Формы получения образования.
10.	Тема 2.4. Нормативно-правовое регулирования высшего образования. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ФГОС.
11.	Раздел 3. Развитие практических умений в профессиональном контексте. Анализ законодательства и судебной практики.
12.	Тема 3.1. Работа с обращениями.
	Тема 3.2. Анализ договора о платных образовательных услугах в контексте законодательства об образовании.
13.	Тема 3.3. Анализ судебной практики по делам о нарушениях в сфере высшего 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

1. Образовательное право как комплексная отрасль права.
2. Предмет образовательного права.
3. Понятие и признаки образовательных правоотношений.
4. Методология образовательного права.
5. Элементы системы образовательного права.
6. Международные и российские источники образовательного права.
7. Право на образование как одно из социальных прав.
8. Система образования в РФ.

9. Формы образования в РФ.

10. Виды и уровни образования в РФ.

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

5.1. Основная литература

1. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. — 2-е изд. — Москва : Книжный мир, 2014. — 352 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645>.
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов. — Казань : Познание, 2014. — 288 с. : ил., табл. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983>.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации". — 2015. — Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.

5.2. Дополнительная литература

1. Конституция Российской Федерации : Последняя действующая редакция с Комментариями. — 2016. — Режим доступа : <http://constrf.ru/>.
2. Борытко, Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебник для студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко. — Волгоград : ВГИПК, 2006. — 32 с. — Режим доступа : <http://window.edu.ru/resource/296/63296>.
3. Шкарлупина, Г.Д. Парадигма правового регулирования государственного и муниципального управления системой образования РФ : монография / Г.Д. Шкарлупина. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. — 435 с. : ил., схем., табл. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277000>
4. Правовые основы и социокоммуникативные техники государственно-общественного управления в образовательном учреждении. — Волгоград : ВГАПКиПРО, 2013. — 96 с. — Режим доступа : <http://vgapkrp.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего образования» 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
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

по специальностям

- 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства** («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),
53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);
53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

Уровень образования
**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Проблемы интерпретации музыкальных произведений»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства; 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.05 Искусство дирижирования.**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цели учебной дисциплины:

- творческая и исполнительская самостоятельность ассистента-стажера в решении собственных проблем музыкальной интерпретации;
- формирование профессионального представления о проблемах интерпретации в искусстве в целом;
- формирование профессиональных навыков в области музыкальной интерпретации;
- приобретение комплекса знаний об истории музыкальной интерпретации разных эпох, стилей и жанров;
- воспитание художественного вкуса, подкреплённого знаниями и навыками моделирования/сравнения исполнительских интерпретаций.

Задачи учебной дисциплины:

- обретение профессионального подхода к проблеме музыкальной интерпретации;
- охват большого музыкального материала и его сравнительный анализ;
- овладение критическим подходом к проблеме музыкальной интерпретации;
- освоение базовых принципов интерпретации различных эпох, жанров и стилей;
- активизация творческого мышления, фантазии и активности: свободный самостоятельный сравнительный анализ интерпретаций.

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
ПК-9	способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	Знать: различные направления репертуара по стилям, эпохам, художественным направлениям
		Уметь: мобильно осваивать репертуар различных направлений
		Владеть: навыками исполнительства в различных стилях, жанрах
ПК-10	готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-11	готовность участвовать в	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества

	культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;	Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду
		Владеть: навыками участия в культурной жизни общества

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	72	72
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	36	36
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	
1.	Раздел 1. Интерпретация и её роль в исполнительском искусстве. Интерпретация музыкальных произведений до XVIII столетия. Основные жанры. Стилистические особенности.
2.	Раздел 2. Интерпретация музыкальных произведений XVIII–XXI столетий. Основные жанры. Стилистические особенности.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Вопросы для самоподготовки:

1. Значение и изменение понятия «интерпретация» в истории искусства.
2. Основные направления в интерпретации старинной музыки в XIX–XXI веках.
3. Основные музыкальные жанры Средневековья и Возрождения.
4. Ведущие национальные школы музыки Возрождения.
5. Основные теоретические трактаты об исполнении старинной музыки.
6. Новые подходы к исполнительству в эпоху барокко.
7. Характеристика основных музыкальных жанров эпохи барокко.
8. Ведущие национальные школы и творческие направления эпохи барокко.
9. Современные подходы к интерпретации музыки барокко.
10. Классический стиль в музыке.
11. Основные тенденции в музыкальном искусстве в эпоху романтизма.
12. Основные жанры эпохи классицизма и их характеристика.
13. Обзор ведущих школ и характеристика великих творческих фигур в области исполнительства и творчества.

14. Ведущие эстетические и стилистические тенденции в музыке первой половины XX века
15. Ведущие эстетические и стилистические тенденции в музыке второй половины XX — начала XXI веков
16. Изменения в жанровой системе и системе музыкального языка в современной музыке.
17. Выдающиеся интерпретаторы-пианисты XX века.
18. Выдающиеся интерпретаторы – исполнители на струнных инструментах XX века.
19. Выдающиеся интерпретаторы-вокалисты XX века.

Практическое задание:

Форма практического задания: подготовка двух докладов с презентацией. Один доклад должен быть посвящен историческому аспекту музыкальной интерпретации; второй доклад должен быть посвящен сравнительному анализу выдающихся интерпретаций одного музыкального произведения.

Примерный перечень тем докладов:

1. К.Ф.Э. Бах. «Опыт правильного способа игры на клавире», Ф. Куперен. «Искусство игры на клавесине»: сравнительная характеристика
2. Принципы барочного исполнительства в трактате И. Кванца «Опыт наставления по игре на поперечной флейте».
3. Полемика Монтеверди и Артузи о «первой» и «второй» практике
4. Принципы аутентичного исполнительства в исследовании Шеринга «Aufführungspraxis alter Musik» (Leipzig, 1931).
5. Рождение музыканта-интерпретатора.
6. Явление фортепианной транскрипции и её роль в музыке.
7. Деятельность Ф. Листа как выдающегося интерпретатора музыки различных эпох.
8. Деятельность К. Шуман.
9. Деятельность Рахманинова как выдающегося интерпретатора.
10. Рихтер – крупнейшая фигура в области пианизма XX века.
11. Особенности интерпретации современной музыки в творчестве Гульда.
12. Сравнительный анализ интерпретаций первого хора из Мессы Баха.
13. Сравнительная анализ интерпретаций Сонаты Бетховена op. 111.
14. Сравнительный анализ интерпретаций Скрипичного концерта Чайковского.

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

5.1. Основная литература:

1. Вып.3 : От барокко к романтизму. Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация : Сборник статей / С. Грохотов. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 2012. — 272 с. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского ; Сборник 71) — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=392.
2. Томский, И.А. Творческая интерпретация музыкальных произведений в вокальном исполнении / И.А. Томский. — 2014. — Режим доступа <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12217>.
3. Лебедев, А. Теория исполнительского искусства: Учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство / А. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 255 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72124.

5.2. *Дополнительная литература:*

1. Лебедев, А. Игра и исполнительская интерпретация (на материале концертов для баяна с оркестром) / А. Лебедев. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2010. — 124с. — ISBN 9785948410883.
2. Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха: Исследование / Э. Бодки. — Москва: Музыка, 1993. — 388 с., нот. — ISBN 5-7140-0188-5(рус) 0-8371-8720-6(англ).
3. Интерпретация Моцарта: Как исполнять его фортепианные сочинения / Е. Бадура-Скода. — Изд. 2-е, доп. — Москва: Музыка, 2011. — 464 с. с приложением диска. — (987-5-7140-1204-4).
4. Корсакова, И.А. Коммуникативные основания музыкального искусства / И.А. Корсакова. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyye-osnovaniya-muzykalnogo-iskusstva>.
5. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке: Перевод с английского / Л. Ауэр. — 4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=2839. — ISBN 5-7379-0231-5.
6. Жукова, Г.К. Музыкальный смысл: язык, речь, мышление, дискурс / Г.К. Жукова. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-smysl-yazyk-rech-myshlenie-diskurs>.
7. Метнер, Н. Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из записных книжек / Н. Метнер. — Москва: Музыка, 2011. — 72с. — ISBN 978-5-7140-1175-7.
8. Батюк, И. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / Инна Батюк. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 216 с.: ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58831. — ISBN 9785811416400.
9. Хотенцева, И.А. Формирование художественно-образного мышления как основа интерпретации музыкального произведения у студентов в классе фортепиано: Диссертация на соискание ученой степени кандидат педагогических наук / И.А. Хотенцева. — 195 с. — Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/formirovanie-khudozhestvenno-obraznogo-myshleniya-kak-osnova-interpretatsii-muzykalnogo-proi#ixzz44ax2efMZ>.

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проблемы интерпретации музыкальных произведений» 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

СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

Уровень образования
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Современная нотация»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства; 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.05 Искусство дирижирования.**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об особенностях нотной записи в рамках индивидуальных стилей и направлений, определение ключевых тенденций в развитии современной нотации, освоение словаря современной нотной графики. Успешное решение этих задач связано с основополагающей методической установкой: излагать материал курса в теснейшей взаимосвязи его теоретического и практического аспектов, с последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение основных жанров и стилей музыки XX века,
- выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и способами его фиксации
- ознакомление с практической деятельностью ведущих мастеров и композиторов музыкального искусства XX века и важнейшими итогами их творчества;
- получение представления об основных идеях и тенденциях взаимосвязи и взаимодействия музыки и иных видов искусства XX века, а также специфике развития мирового и отечественного музыкального искусства XX века.

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
ПК-9	способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	Знать: различные направления репертуара по стилям, эпохам, художественным направлениям
		Уметь: мобильно осваивать репертуар различных направлений
		Владеть: навыками исполнительства в различных стилях, жанрах
ПК-10	готовность показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках;	Знать: принципы концертного исполнительства
		Уметь: показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках
		Владеть: навыками концертного исполнительства
ПК-11	готовность участвовать в культурной жизни	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества

	общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;	Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду
		Владеть: навыками участия в культурной жизни общества

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	72	72
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	36	36
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	2	2

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1. Теоретические основы и история нотации. Типология нотационных систем.
2.	Раздел 2. Специфика нотации XX века. Виды современной нотации

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Раздел 1. Теоретические основы и история нотации. Типология нотационных систем

Практическое задание.

Форма практического задания: подготовка презентации.

Примерный перечень презентаций для раздела 1:

1. Пиктографическая нотация.
2. Идеографическая нотация.
3. Буквенная нотация.
4. Использование латинского алфавита в качестве нотационной системы
5. Невменная нотация
6. Нотация Древней Руси — знаменная, крюковая
7. Реформа Гвидо д'Ареццо.— появление нотного стана (начало точной фиксации звуковысотности).
8. Хоральная нотация. XIII-XVI вв. — развитие мензуральной нотации (начало точной фиксации метроритма).

9. Применение табулатурной нотации.
10. Начало использования генерал-баса (цифровая нотация).
11. Использование обозначений, разделяющих музыкальную ткань по функциональному признаку

Раздел 2. Специфика нотации XX века. Виды современной нотации

Практическое задание.

Форма практического задания: подготовка презентации.

Примерный перечень тем презентаций к разделу 2

1. Новаторские виды нотации начала XX века
2. Пуантилизм Булеза. Стохастический метод композиции, его запись
3. Ксенакис. Взаимосвязь математических, физических законов и законов искусства и отражение их в нотации.
4. Общая тенденция к индивидуализации и универсализации звуковысотных систем. Особенности нотной записи.
5. Создание систем, призванных заменить традиционную тонально-гармоническую систему и их отражение в нотации.
6. Реформа метроритма и его нотации.
7. Детерминированные и недетерминированные виды современной нотации
8. Кластеры и их обозначение в современной нотации
9. Табулатуры в современной нотации
10. Флуктационная и зонная нотация
11. Нотация mobile
12. Графическая нотация

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

5.1. Основная литература

1. Барсова, Л. Очерки по истории партитурной нотации : (XVI - первая половина XVIII века) / Л. Барсова . – Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 1997 . – 571 с. :
2. Дубинец, Е. Made in the USA: Музыка - это все, что звучит вокруг [Книжные издания] / Е. Дубинец . – Москва : Композитор, 2006 . – 416 с.
3. Теория современной композиции [Книжные издания] : Учебное пособие / Ответственный редактор В. Ценова . – Москва : Музыка, 2005, 2007 . – 624 с., нот. – (Academia XXI) . – Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=371 . - ISBN 5-7140-0309-8 .

5.2. Дополнительная литература

1. Шульгин, Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке : Беседы с композитором / Д.И. Шульгин. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 101 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236330>. — ISBN 978-5-4458-3777-0.
2. Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Г.М. Цыпин. — Электрон. дан. — Москва : Прометей : МГПУ, 2011. — 404 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/3824>.
3. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации : Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27–28 ноября 2014. — Саратов : Саратовская

консерватория, 2015. — 316 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/72149>. — ISBN 978-5-94841-212-2.

4. Майкапар, С. М. Творчество музыканта-исполнителя / С.М. Майкапар ; А.Е. Майкапар. — Москва : Директ-Медиа, 2011. — 114 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093>. — ISBN 978-5-9989-8828-8.

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

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проблемы интерпретации музыкальных произведений» 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

МЕНЕДЖМЕНТ В ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(«Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

Уровень образования

**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Менеджмент в искусстве и культуре**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.05 Искусство дирижирования.

1. 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:

14. изучение специфических особенностей менеджерской деятельности, ее содержания, формирование практических навыков принятия управленческих решений, а также использование коллективных форм управления;
15. 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:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения
ПК-12	готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Знать: способы и методы работы с коллективом Уметь: планировать, создавать организационную структуру, разрабатывать схемы мотивации и критерии контроля Владеть: способностью осуществлять управленческую деятельность в учреждениях культуры

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:		
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	36	36
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
3 семестр	
	Раздел 1. Основы менеджмента
1.	Тема 1.1. Предмет и метод теории менеджмента, цели и структурные элементы менеджмента в современной организации.
2.	Тема 1.2. Научные школы и направления теории менеджмента.
4 семестр	
	Раздел 2. Организационное поведение.
3.	Тема 2.1. Основы организационного поведения
4.	Тема 2.2. Теории мотивации персонала

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.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: реферат

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.

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 «Менеджмент в искусстве и культуре» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа:

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

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

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

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

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

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

Подготовка к 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

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

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(«Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.02 Искусство вокального исполнительства («Академическое пение»);

**53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором»,
«Дирижирование симфоническим оркестром»).**

Уровень образования

**высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)**

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 специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.02 Искусство вокального исполнительства; 53.09.05 Искусство дирижирования.

1. 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:

16. изучение специфических особенностей менеджерской деятельности, ее содержания, формирование практических навыков принятия управленческих решений, а также использование коллективных форм управления;
17. 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:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения
ПК-12	готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Знать: способы и методы работы с коллективом Уметь: планировать, создавать организационную структуру, разрабатывать схемы мотивации и критерии контроля Владеть: способностью осуществлять управленческую деятельность в учреждениях культуры

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		2
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:		
Учебные занятия лекционного типа	4	4
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	36	36
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
3 семестр	
	Раздел 1. Основы менеджмента
5.	Тема 1.1. Предмет и метод теории менеджмента, цели и структурные элементы менеджмента в современной организации.
6.	Тема 1.2. Научные школы и направления теории менеджмента.
4 семестр	
	Раздел 2. Организационное поведение.
7.	Тема 2.1. Основы организационного поведения
8.	Тема 2.2. Теории мотивации персонала

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.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: реферат

Примерные темы рефератов

16. Миссия и цели организации.
17. Особенности национальных систем менеджмента.
18. Функции менеджмента.
19. Основные школы управления и их влияние на современные взгляды в области управления.
20. Основные идеи развития теорий менеджмента.
21. Особенности американского, японского и европейского менеджмента. Специфические характеристики российского менеджмента в области искусства и культуры.
22. Индивидуальные характеристики трудовой деятельности в области культуры.
23. Роли менеджера в творческой организации.
24. Современное состояние менеджмента в области искусства и культуры на примере конкретной организации.
25. Доктрина человеческих отношений и взаимоотношения в творческих коллективах.
26. Проблема применения концепции “Х” и “У” в творческих организациях.
27. Менеджмент как культурологическая деятельность.
28. Ценность личности и творческого потенциала индивида для организации.

29. Интерпретация основных проблем функционирования организаций в рамках культурологического подхода.
30. «Кружки контроля качества» в области искусства и культуры на примере конкретных творческих организаций.

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

5.1. Основная литература

3. 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.

4. 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

3. 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.

4. 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;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Подготовка к занятию семинарского типа:

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

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

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

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

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

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

Подготовка к 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.

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

**МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ**

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Методы получения исследований в области музыкальной педагогики»** разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.05 Искусство дирижирования.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины способствовать становлению профессиональной компетентности ассистента-стажера на основе овладения теоретическими знаниями в области методологии исследовательской деятельности, теории и методики научных исследований; выработать у ассистентов-стажеров навыки исследовательской и информационно-аналитической работы в процессе подготовки письменной работы (реферата).

Задачи учебной дисциплины:

18. Подготовка ассистентов-стажеров к ведению научной деятельности.
19. Оснащение ассистентов-стажеров «инструментарием» (теорией и методикой) оформления результатов своей практической деятельности в виде научного текста.
20. Подготовка ассистентов-стажеров к выполнению высококвалифицированных работ в выбранной области деятельности.

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
ПК-2	способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности	Знать: основные актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования и методы психолого-педагогических наук в области музыкальной педагогики. Уметь: применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики. Владеть: методологией анализа проблем и процессов в области музыкального образования; использованием результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности.

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
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 Научное исследование</i>
32.	1.1. Работа с научной информацией: чтение, изложение в письменной и в устной форме.
33.	1.2. Методология и методы научного исследования.
	<i>Раздел 2 Оформление и представление научной работы</i>
34.	2.1. Оформление дипломной работы
35.	2.2. Защита дипломной работы

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛЫ 1-2. Научное исследование. Оформление и представление научной работы.

Цели:

Проработать основные методы научной обработки информации. Изучить основные этапы процесса научного исследования. Подготовить дипломный реферат к защите.

Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение научной литературы. Виды и правила чтения. Способы маркирования информации в книге. Процессуальная структура работы с книгой, научным журналом, сборником научных статей, тезисов. Структурный аппарат книги.

Передача информации в письменной форме. Функции и виды научных текстов. План.

Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Статья. Эссе.

Рекомендации по написанию текстов научного стиля.

Передача информации в устной форме. Выступление с докладом.

Структура и основное содержание дипломной работы.

Титульный лист и оглавление. Введение. Основная часть. Заключение. Список литературы. Приложения.

Основные требования к оформлению. Оформление названия глав и заголовков.

Оформление титульного листа. Ссылки в тексте, сноски и оформление заимствований.

Оформление статистических материалов, аналитических и рабочих таблиц. Оформление приложений. Правила описания использованных источников.

Защита дипломной работы. Порядок подготовки дипломной работы к защите. Требования к отзыву и рецензиям на дипломные работы. Процедура проведения публичной защиты дипломной работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделам 1-2:

Научное исследование: основные категории и понятия.

Условия успешного выполнения научного исследования.

Процессуальная структура исследовательской деятельности.

Дипломная работа: общее понятие.

Процессуальная структура работы над дипломом.
Результаты, показатели и критерии оценки научной работы.
Выбор и формирование темы.
Основания выбора темы научного исследования.
Факторы, определяющие выбор темы.
Способы и средства выбора темы.
Принципы и требования, определяющие формулирование темы.
Процессуальная структура формирования названия дипломной работы.
Определение и обоснование актуальности, новизны и практической значимости исследования.
Поиск и формирование проблемы.
Содержание понятия «проблема научного исследования».
Обзор научной литературы как основание постановки проблемы.
Процессуальная структура формирования проблемы исследования.
Выдвижение и формулирование гипотезы.
Содержание понятия «гипотеза».
Виды гипотез.
Правила выдвижения гипотез.
Процессуальная структура построения гипотезы.
Определение цели и постановка задач исследования. Выбор методов исследования.
Содержание понятия «цель исследования».
Содержание понятия «задачи исследования».
Процессуальная структура постановки задач исследования.
Круг задач, исходящие из целей и типа исследования и элементов новизны.
Постановка задач решения проблемы.
Методы научного исследования.
Планирование научно-исследовательской работы.
Содержание понятия «план научной работы».
Процессуальная структура планирования деятельности.
Составление плана дипломной работы.
Структура и содержательные параметры плана дипломной работы.
Требования к плану.
Виды планирования.
Примерный календарный план научного исследования.

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

5.1. Основная литература

1. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования / В.К. Новиков. — Москва : Альтаир|МГАВТ, 2015. — 211 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107>.
2. Пивоев, В. М. Философия и методология науки / В.М. Пивоев. — 2-е изд. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 321 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652>. — ISBN 978-5-4458-3477-9.

5.2. Дополнительная 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. Утемов, В. В. Оформление результатов педагогического исследования / В.В. Утемов. — Москва : Издательство «Перо», 2014. — 56 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319>. — ISBN 978-5-91940-892-5.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей 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;

- 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

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства («Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано», «Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах», «Ансамблевое исполнительство на ударных инструментах», «Ансамблевое исполнительство на баяне», «Ансамблевое исполнительство на аккордеоне», «Ансамблевое исполнительство на струнных щипковых инструментах»),

53.09.05 Искусство дирижирования («Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»).

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
(программа ассистентуры-стажировки)

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**История педагогики**» разработана на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, 53.09.05 Искусство дирижирования.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися информации об основных этапах формирования педагогической науки и практики с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по **музыкальной педагогике**.

Задачи учебной дисциплины:

1. формирование исторического мышления ассистента-стажера;
2. выявление и анализ наиболее актуальных проблем в воспитании в определенные исторические эпохи;
3. развитие понимания исторически значимых течений и этапов становления педагогической теории и практики;
4. ознакомление с основными этапами развития школы и педагогики;
5. развитие высококвалифицированного педагога-исследователя, эрудированного в области специальной литературы;
6. расширение общепедагогического кругозора ассистента-стажера;
7. выработка собственного критического отношения к педагогической теории и практике, с опорой на достижения как педагогов прошлого, так и новаций современной педагогической науки.

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
ПК-3	способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии; выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	Знать: основные современные образовательные технологии, методы их разработки; основные направления стратегии развития образования в РФ. Уметь: разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения. Владеть: методологией разработки и применения образовательных технологий, методами создания творческой атмосферы образовательного процесса.
УК-1	готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности	Знать: основную терминологию педагогической науки. Уметь: овладевать информацией в области исторических и философских знаний. Владеть: основными методами обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности
УК-2	способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Знать: основные этапы формирования педагогической науки. Уметь: видеть факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте. Владеть: методами интерпретации фактов, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения
		1
	72	72
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	10	10
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	30	30
Вид промежуточной аттестации	диф. зачет	диф. 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 История педагогики в зарубежных странах</i>
36.	1.1. История образования и педагогических учений в Древнем мире. Воспитание в Античном мире и Средиземноморье. Школа и образование в Западной Европе в Средние века и эпоху Возрождения. Образование в странах Западной Европы и Северной Америке в 17-18 в.
37.	Тема 1.2. История образования в странах Западной Европы и США в 19 веке (до 90-х годов). Выделение педагогики в самостоятельную отрасль научных знаний. Западное образование в конце 19 начале 20 веков. Современная школа педагогики за рубежом.
	<i>Раздел 2 История отечественной педагогики</i>
38.	Тема 2.1. Становление отечественного воспитания и школы в 10-17 веках. Школа и педагогика в России в 18 веке.
39.	Тема 2.2. Школа и педагогика в России в первой половине 19 -20 веках. Педагогика советского периода. Педагогика в современной России.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛЫ 1-2. Научное исследование. Оформление и представление научной работы.

Цели:

Ознакомление с основными системами воспитания в период с древних времен до настоящего времени в России и зарубежных странах.

Перечень изучаемых элементов содержания

История образования и педагогических учений в Древнем мире

Воспитание в Античном мире и Средиземноморье

Школа и образование в Западной Европе в Средние века и эпоху Возрождения

Образование в странах Западной Европы и Северной Америке в 17-18 веках
История образования в странах Западной Европы и США в 19 веке (до 90-х годов)
Западное образование в конце 19 начале 20 веков.
Современная школа педагогики за рубежом.
Становление отечественного воспитания и школы в 10-17 веках
Школа и педагогика в России в 18 веке
Школа и педагогика в России в первой половине 19 века
Школа и педагогика в России во второй половине 19 века
Школа и педагогика в России в конце 19 начале 20 века
Педагогика советского периода
Педагогика в современной России

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-2

Форма практического задания: выступления на семинарах или рефераты.

Примерные темы семинаров/ рефератов к разделам 1-2:

1. Основные педагогические идеи европейского Возрождения.
2. Педагогические идеи римской католической церкви, Возрождения и Реформации: общее и отличное.
3. Эволюция церковных школ в Западной Европе в эпоху позднего Средневековья.
4. Педагогическая мысль Западной Европы начала Нового времени на примере педагогических воззрений Ф.Бэкона, В.Ратке, Р.Декарта .
5. Педагогическая концепция Я.А.Коменского в работе «Великая дидактика».
6. Основная содержательная направленность педагогических взглядов Дж.Локка.
7. Концепция естественного воспитания Ж.-Ж.Руссо.
8. Основные проекты школьных реформ в эпоху Французской революции.
9. Особенности учебных заведений нового типа, возникших в Западной Европе и Северной Америке в 17-18 веках.
10. Влияние различных наук на западную педагогику 19 века.
11. Содержание дошкольного образования в педагогической теории Ф.Фребеля.
12. Педагогическая идея природосообразности и культуросообразности Ф.А.В.Дистервега.
13. Преимущество и специфика теорий об управлении, обучении и нравственном воспитании И.Ф.Гербарта.
14. Теория элементарного образования И.Г.Песталоцци.
15. Педагогика традиционализма и ее последователей.
16. Содержание основных теорий и идей нового воспитания.
17. Итоги школьных реформ на Западе в первой половине 1900-х годов.
18. Сущность основных современных педагогических концепций и идей в зарубежных странах.
19. Главные проблемы демократизации зарубежной школы.
20. Важнейшие черты школьных систем в ведущих странах мира.
21. Содержание и методы обучения в современной зарубежной школе.
22. Основные направления модернизации учебно-воспитательного процесса в зарубежной школе (технические средства, средства массовой информации).
23. Истоки философской и педагогической мысли на Руси.
24. Преимущество Византийской и русской культуры.
25. Философы Византии, оказавшие влияние на становление философско-педагогической мысли Руси.
26. Раскройте содержание древнерусского педагогического идеала.

27. Типы обучения в школах и их характеристика.
28. Особенности братских школ, их организация, содержание. Формы обучения.
29. Академии в русском государстве и характер обучения и них.
30. Философские основы педагогических изменений в России XVIII века.
31. Суть петровских реформ в области образования.
32. Философские взгляды и педагогическая деятельность М.В. Ломоносова.
33. Содержание профессионального образования в России XVIII века.
34. Философские основания развития педагогической мысли в первой половине XIX века.
35. Характерные особенности развития науки, просвещения в России XIX века.
36. Государственная система школьного образования:
 - а. приходские училища Б) уездные училища
 - б. губернские гимназии Г) университеты
37. Педагогическая деятельность и педагогическая теория Владимира Федоровича Одоевского.
38. Преимущество славянофильских тенденций и религиозного реформаторства Л.Н. Толстого.
39. Принципы обучения, выдвинутые в педагогической антропологии К.Д. Ушинского.
40. Углубление развития тенденций различия к народничеству на примерах создания школ для крестьянских детей. Взгляды Д.Д. Рачинского.
41. Основные социально-педагогические принципы российской педагогики на рубеже XIX-XX века.
42. Концепция свободного воспитания в России на рубеже XIX-XX века.
43. Влияние русской религиозно-философской мысли на развитие христианско-православной педагогической антропологии.
44. Типология школ советского периода.
45. Авторитарная система советской массовой школы.
46. Функции новой школы России.

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

5.1. Основная литература

1. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли : учебник / В.Г. Торосян. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 471 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007>. — ISBN 978-5-4475-2579-8.
2. Беленчук, Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / Л.Н. Беленчук. — Москва : Институт эффективных технологий, 2013. — 120 с. — Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232198. — ISBN 978-5-904212-20-9.

5.2. Дополнительная литература

1. Историко-педагогическое знание в контексте педагогической теории и практики / Г.Б. Корнетов. — Москва : Институт эффективных технологий, 2012. — 710 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232280>. — ISBN 978-5-904212-05-6.
2. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В. Богуславский. — Москва : Институт эффективных технологий, 2012. — 434 с. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199>. — ISBN 978-5-904212-06-3.
3. 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.

4. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 250 с. : ил. — Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316>. — ISBN 978-5-4475-3744-9.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История педагогики» 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.