

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

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

специальность

53.09.05 Искусство дирижирования
(«Дирижирование симфоническим оркестром»).

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 овладеть 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 профессиональной деятельности в широком	Знать: - основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства

	историческом и культурном контексте	<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
УК-3	способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)	<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.
УК-4	способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры	<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. 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.

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

ДИРИЖИРОВАНИЕ

Специальность

**53.09.05 ИСКУССТВО ДИРИЖИРОВАНИЯ
(дирижирование симфоническим оркестром)**

Уровень образования
подготовка кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины «**Дирижирование**» разработана на основании федеральных государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.09.05 Искусство дирижирования**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель дисциплины «Дирижирование» – подготовка высокопрофессионального дирижера оперно-симфонического оркестра, обладающего глубокими знаниями, крепкими навыками и опытом практической работы в условиях значительного по стилевому диапазону репертуара современных профессиональных творческих коллективов.

Задачи учебной дисциплины:

– совершенствование комплекса знаний, умений и навыков в области искусства дирижирования;

– совершенствование важнейших дирижерских качеств: мануальной техники, воли, артистизма, активности слухового восприятия, внимания, памяти, ощущения образности музыкальной ткани; развитие дирижерского мышления на основе грамотного и подробного теоретически-исполнительского анализа партитуры;

– совершенствование методов дирижерского воздействия на оркестр и приемов репетиционной работы, позволяющих реализовать собственную трактовку произведения.

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, 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	Знать: принципы концертного исполнительства

	по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям;	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;	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду Владеть: навыками участия в культурной жизни общества
ПК-12	способностью 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-телекоммуникационной сети "Интернет".	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-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	
		1	2
Аудиторные учебные занятия, всего	396	72	270
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	78	42	36
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе индивидуальные	78	42	36
Самостоятельная работа обучающихся, всего	264	30	234
Вид промежуточной аттестации	54	диф.зачет	экзамен 54
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		11	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
	1 год
1.	Раздел 1. Тема 1.1. Изучение симфонических произведений эпохи классицизма. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Тема 1.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XIX века. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Дж. Верди, Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига и др. Тема 1.3. Изучение симфонических произведений композиторов – импрессионистов. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях К. Дебюсси, М. Равеля.
2.	Раздел 2. Тема 2.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XX века. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях А. Веберна, П. Хиндемита, К. Орфа, Ф. Пуленка, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернстайна и др. Тема 2.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов XIX-1-й половины XX вв. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, С.Танеева, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова и др. Тема 2.3. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях П. Чайковского и С. Рахманинова
	2 год
3.	Раздел 3. Тема 3.1. Изучение симфонических произведений композиторов середины — 2-й половины XX в. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Г. Свиридова, С. Губайдулиной, А. Шнитке и др. Тема 3.2. Изучение симфонических произведений современных композиторов. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях Р. Щедрина, А. Эшпая, В. Кикты, Н. Пейко, Б. Чайковского, С. Слонимского и др.
4.	Раздел 4. Подготовка программы Государственного экзамена. Программа продолжительностью не менее 50 минут должна включать: – циклическое произведение; – одночастное произведение; – инструментальный аккомпанемент.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1. Тема 1.1. Изучение симфонических произведений эпохи классицизма.

Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Тема 1.2. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XIX века.

Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в произведениях Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Дж. Верди, Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига и др.

Тема 1.3. Изучение симфонических произведений композиторов – импрессионистов.

Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях К. Дебюсси, М. Равеля.

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Стилиевые особенности эпохи классицизма и их отражение в дирижерской технике.**
- 2. Стилиевые особенности эпохи романтизма и их отражение в дирижерской технике.**
- 2. Стилиевые особенности эпохи импрессионизма и их отражение в дирижерской технике.**

Вопросы для самоподготовки:

1. Самостоятельное изучение партитур 5 – 6 произведений для симфонического оркестра.
2. Коррекция навыков тактирования сложных, несимметричных и переменных размеров.
3. Самостоятельное изучение стилиевых особенностей композиторов эпохи классицизма, романтизма и *импрессионизма*.

Практическое задание к разделу 1. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над совершенствованием исполнительских умений и навыков в произведениях.

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.1. Изучение симфонических произведений зарубежных композиторов XX века. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях А. Веберна, П. Хиндемита, К. Орфа, Ф.

Пуленка, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернстайна и др.

Тема 2.2. Изучение симфонических произведений русских композиторов XIX-1-й половины XX вв. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях М. Балакирева, А. Бородина, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, С.Танеева, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова и др.

Тема 2.3. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях П. Чайковского и С. Рахманинова

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Методика работы над совершенствованием исполнительских навыков.**
- 2. Стилиевые особенности музыки зарубежных композиторов XX века и их отражение в дирижерской технике.**
- 3. Стилиевые особенности произведений П. Чайковского и С. Рахманинова, их отражение в дирижерской технике.**

Вопросы для самоподготовки:

1. Принципы и методы самостоятельного изучения партитур 5 – 6 произведений для симфонического оркестра.
2. Самостоятельное изучение стилиевых особенностей зарубежных композиторов XX века и русских композиторов XIX-1-й половины XX вв.

3. Прослушивание грамзаписей, аудио-, видео – материалов.

Практическое задание к разделу 2. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над *совершенствованием* исполнительских умений и навыков в произведениях.

Произведения для симфонического оркестр 1 год обучения.

- Балакирев М. Симфония № 2
Симфоническая поэма «Тамара»
- Барток Б. Музыка для струнных, ударных и челесты
Концерт для оркестра
Сюиты для оркестра
«Чудесный мандарин», сюита из балета
- Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 9
Увертюры: «Кориолан», «Леонора № 3», «Творения Прометея», «Фиделио», «Эгмонт»
Романсы №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
- Бизе Ж. «Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме А. Доде
Симфония C-dur
- Бородин А. «В Средней Азии», музыкальная картина
«Князь Игорь», увертюра и Половецкие пляски из оперы
Симфонии №№ 1 – 3
- Брамс И. Академическая увертюра
Вариации на тему Гайдна
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
Серенады №№ 1 и 2 для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Трагическая увертюра
- Бриттен Б. Вариации и фуга на тему Перселла
- Брукнер А. Симфония № 4

- Вебер К. Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
- Верди Дж. Увертюры к операм: «Луиза Миллер», «Сила судьбы», «Сицилийская вечерня»
- Гайдн Й. Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 104
- Гершвин Дж. «Рапсодия в стиле блюз»
- Глазунов А. Баллада для оркестра
Восточная рапсодия для оркестра
«Из средних веков», сюита для оркестра
«Карнавал», увертюра для оркестра
Концерт для саксофона с оркестром
Концерт для скрипки с оркестром
«Кремль», симфоническая картина
«Лес», фантазия для оркестра
«Море», фантазия для оркестра
«Раймонда», сюита из балета
«Саломея», вступление и пляска к драме О. Уайда
Симфонии №№ 1 – 8
Финские эскизы для оркестра
- Григ Э. «Из времен Хольберга», сюита для оркестра
Концерт для фортепиано с оркестром
Норвежские танцы
«Осенью», концертная увертюра для оркестра
«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Г. Ибсена
Симфонические танцы
- Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром
Симфонии №№ 5 – 9
- Дебюсси К. «Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита для оркестра
«Послеполуденный отдых фавна»
- Калинников В. Симфонии №№ 1 и 2

- Лист Ф. Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Прелюды», симфоническая поэма «Тассо»,
симфоническая поэма
- Лядов А «Баба-яга»
«Волшебное озеро»
Восемь русских народных песен для оркестра
«Кикимора»
- Малер Г. Вокальные циклы
Симфонии №№ 1, 4 – 7
- Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Рюи Блаз», увертюра
Симфонии №№ 1 – 5
«Гебриды», увертюра
«Сон в летнюю ночь», увертюра и фрагменты из музыки к
комедии У. Шекспира
«Фингалова пещера», увертюра
- Моцарт В. Концерты для духовых инструментов с оркестром
Концерты для скрипки с оркестром
Концерты для фортепиано с оркестром
Серенады для оркестра
Симфонии №№ 1 – 41
Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Дон Жуан»,
«Идоменей», «Милосердие Тита», «Похищение из
Сералея», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все»
- Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Ночь на лысой горе
- Мясковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
- Онеггер А. «Летняя пастораль», пьеса для оркестра
«Пасифик 231», пьеса для оркестра
Симфонии №№ 1 – 5
- Равель М. «Альборада», пьеса для оркестра
«Вальс», хореографическая поэма
«Гробница Куперена», сюита для оркестра

- «Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета
Испанская рапсодия
Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
«Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром
- Рахманинов С. Концерты №№ 1 – 4 для фортепиано с оркестром
«Остров мертвых», симфоническая поэма
Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3
Симфонические танцы
«Утес», фантазия для оркестра
Цыганское каприччио для оркестра
Юношеская симфония
- Римский-Корсаков «Антар» (Симфония № 2)
- Н. Испанское каприччио
«Золотой петушок», сюита из оперы
«Садко», музыкальная картина для оркестра
«Светлый праздник», увертюра для оркестра
Сербская фантазия для оркестра
«Сказка», пьеса для оркестра
«Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
Увертюры к операм: «Майская ночь», «Царская невеста»
«Шехеразада», симфоническая сюита
- Россини Д. Увертюры к операм: «Вильгельм Телль», «Золушка»,
«Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник»,
«Сорока-воровка», «Шелковая лестница»
- Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с
оркестром Концерт № 3 для скрипки с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
«Пляска смерти», симфоническая поэма
«Прялка Омфалы», симфоническая поэма
Симфония № 3
«Фазетон», симфоническая поэма

- Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
«Финляндия», симфоническая поэма
- Скрябин А. Концерт для фортепиано с оркестром
«Мечты», прелюдия для оркестра
«Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3
- Танеев С «Орестея», увертюра к опере
Симфония № 4
- Франк С. «Проклятый охотник», симфоническая поэма
Симфония ре минор
- Хиндемит П. «Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония
- Чайковский П. «Буря», фантазия для оркестра
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
«Гамлет», увертюра-фантазия
Итальянское каприччио
Концерт для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
«Лебединое озеро», сюита из балета
«Манфред», симфония (поэма)
Пьесы для скрипки с оркестром
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Серенада для струнного оркестра
Симфонии №№ 1 – 6
«Спящая красавица», сюита из балета
Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
«Франческа да Римини», фантазия для оркестра
«Щелкунчик», сюита из балета
«1812 год», торжественная увертюра
- Штраус Р. «Дон Жуан», симфоническая поэма
«Смерть и просветление», симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
- Шуберт Ф. Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9

Шуман Р. «Геновева», увертюра к опере
Концерт для виолончели с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
«Манфред», увертюра для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4

РАЗДЕЛ 3. Тема 3.1. Изучение симфонических произведений композиторов середины — 2-й половины XX в. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д.

Кабалевского, Г. Свиридова, С. Губайдулиной, А. Шнитке и др.

Тема 3.2. Изучение симфонических произведений современных композиторов. Работа над совершенствованием дирижерских исполнительских навыков в сочинениях Р. Щедрина, А. Эшпая, В. Кикты, Н. Пейко, Б. Чайковского, С. Слонимского и др.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика работы над совершенствованием исполнительских навыков на материале симфонических партитур композиторов С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

2. Стилиевые особенности произведений современных композиторов и их отражение в дирижерской технике.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поиск способов коррекции дирижерских приемов для выразительного исполнения произведений С. Прокофьева, Д. Шостаковича и др.

2. Самостоятельное изучение стилиевых особенностей произведений современных композиторов.

3. Прослушивание грамзаписей, аудио-, видео – материалов для сравнения интерпретаций.

Практическое задание к разделу 3. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальным текстом. Работа над *совершенствованием* исполнительских умений и навыков в произведениях.

РАЗДЕЛ 4. Подготовка программы Государственного экзамена. Программа продолжительностью не менее 50 минут должна включать:

– циклическое произведение;

– одночастное произведение;

– инструментальный аккомпанемент.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Метод освоения программы Государственного экзамена в дирижерском классе по составным элементам: темп, фактура, тембры, динамика. Вариативность дирижерских мануальных приемов для работы с оркестровым коллективом.

Вопросы для самоподготовки:

1. Подготовка плана репетиционной работы программы Государственного экзамена.

2. Самостоятельное изучение партитур для репетиции с оркестровым коллективом.

3. Работа с аудиозаписями художественных образцов.

Практическое задание к разделу 4. Дирижерско - исполнительская работа с музыкальными произведениями. Репетиционная работа с оркестровым коллективом.

Работа над целостностью формы исполняемых произведений.

Форма итогового контроля – Дирижирование симфоническим оркестром.
Государственный экзамен.

Произведения для симфонического оркестр 2 год обучения.

- Губайдулина С. Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнных
- Кабалевский Д. «Кола Брюньон», увертюра к опере
- Караев К. «Дон-Кихот», симфонические гравюры
«Семь красавиц», сюита из балета
«Тропою гнома», сюита из балета
- Прокофьев С. «Александр Невский», кантата
«Золушка», сюита из балета
Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
Концерты №№ 1 – 5 для фортепиано с оркестром
Концерт-симфония для виолончели с оркестром
Скифская сюита
Симфонии №№ 1 – 7
Ода на окончание войны
«Ромео и Джульетта», сюиты из балета
Русская увертюра
- Хачатурян А. «Гаянэ», сюита из балета
Концерт для скрипки с оркестром
Концерт для фортепиано с оркестром
Симфония № 2
«Спартак», сюита из балета
- Шнитке А. «Гоголь-сюита»` в восьми частях (Сюита из музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка»)
- Шостакович Д. Балетные сюита №№ 1 – 3
«Болт», сюита из балета
«Гамлет», сюита из музыки к кинофильму
«Золотой век», сюита из балета

Концерты №№ 1 и 2 для виолончели с оркестром
 Концерты №№ 1 и 2 для скрипки с оркестром
 Концерты №№ 1 и 2 для фортепиано с оркестром
 «Овод», сюита из музыки к кинофильму
 Праздничная увертюра
 Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
 Увертюра на русские и киргизские темы
 Щедрин Р. «Анна Каренина», сюита из балета
 «Звоны» концерт для оркестра
 Камерная сюита
 «Кармен-сюита», музыка балета
 Концерты №№ 1 – 3 для фортепиано с оркестром
 «Не только любовь», сюита из оперы
 «Озорные частушки», концерт для оркестра

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

5.1. Основная литература

1. Куликов, Б. Вып. 8 : Сложные несимметричные и переменные размеры в сочинениях композиторов XX века для хора без сопровождения : Хрестоматия по дирижированию / Б. Куликов. — Москва : Музыка, 2012. — 76с. — (Высшие музыкальные учебные заведения) . — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=405.
2. Чесноков, П. Хор и управление им учебное пособие / П. Чесноков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. — 200 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58832.

5.2. Дополнительная литература

1. Альфред Шнитке в воспоминаниях современников : К 20-летию Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке : Сборник статей / А.В. Богданова. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2013. — 288 с., ил. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=379.
2. Сергей Слонимский - собеседник / Е.Б. Долинская. — Москва : МГИМ им. А.Г. Шнитке : Шнитке-центр, 2014. — 204 с. : 12 илл. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=114.
3. Степанова, И. Слово и музыка : Диалектика семантических связей / И. Степанова. — Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 1999. — 285 с., схем, нот. — (Научные труды МГК им. П.И. Чайковского) . — Рассматривается взаимодействие поэтического и музыкального содержания в вокальной музыке – русском песенном фольклоре, знаменных песнопениях, рус-ском классическом романсе, новейших направлениях камерно-вокальной музыке XX в.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

Освоение учебной дисциплины «Дирижирование» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме творческих форм проведения занятий по исполнительским дисциплинам в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках изучения учебной дисциплины «Дирижирование» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы, а также встречи с представителями российских и зарубежных учреждений культуры и искусства, средств массовых коммуникаций, государственных и общественных творческих организаций, компаний, мастер-классы специалистов в области культуры и искусства.

Для формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся следует систематически проводить работу, развивая его основополагающие музыкальные способности: внутренний слух, музыкальную память, навыки слухового анализа тембровых и фактурных особенностей произведения.

При реализации программы следует использовать следующие образовательные технологии:

устный теоретический разбор формы, и тонального плана инструментуемого произведения;

проигрывание на фортепиано произведения для выполнения анализа фактуры и определения структуры его развития;

прослушивание аудиозаписи произведения в различных исполнительских вариантах для развития слухового анализа тембровых и фактурных особенностей ансамблевого/оркестрового звучания;

практическое использование компьютерных технологий при выполнении работ;

Самостоятельная работа.

Самостоятельная внеаудиторная работа студента по развитию внутреннего слуха, музыкальной памяти, навыков слухового анализа тембровых и фактурных особенностей ансамблевого/оркестрового звучания;

посещение репетиций и концертов учебных и профессиональных ансамблей и оркестров.

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».

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДИКА И ПРАКТИКА РАБОТЫ
С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ**

Специальность

**53.09.05 ИСКУССТВО ДИРИЖИРОВАНИЯ
(дирижирование симфоническим оркестром)**

Уровень образования
подготовка кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Методика и практика работы с симфоническим оркестром»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности **53.09.05 Искусство дирижирования**

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Методика и практика работы с симфоническим оркестром» является подготовка дирижёра, умеющего профессионально планировать и осуществлять репетиционную работу с симфоническим оркестром, владеющего комплексом методов, приемов и навыков репетиционной работы.

Задачи учебной дисциплины:

1. Развитие профессиональных навыков работы с симфоническим оркестром;
2. Обобщение и углубление базовых знаний по технике дирижирования;
3. Изучение опыта репетиционной работы, накопленного выдающимися дирижёрами;
4. Развитие навыков планирования репетиционной работы;
5. Изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам работы с симфоническим оркестром.

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 концертно-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, 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;	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества
		Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду
		Владеть: навыками участия в культурной жизни общества
ПК-12	готовность 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-телекоммуникационной сети "Интернет".	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-коммуникационной сети "Интернет"

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

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения	
		1	2
	1044	432	612
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	780	420	360
Учебные занятия лекционного типа			
Учебные занятия семинарского типа			
В том числе практические	780	420	360
Самостоятельная работа обучающихся, всего	264	12	252
Вид промежуточной аттестации		зачет	диф. зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		29	

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема

1 год обучения	
1.	Тема 1. Содержание, цели и задачи курса (вводная лекция).
2.	Тема 2. Вопросы теории дирижерского искусства
3.	Тема 3. Вопросы дирижерской интерпретации.
4.	Тема 4. Формирование творческого коллектива и организация его деятельности.
5.	Тема 5. Основные виды репетиционной работы.
6.	Тема 6. Основные этапы репетиционного процесса.
7.	Тема 7. Содержание репетиционного процесса.
8.	Тема 8. Специфика оркестрового исполнительства
9.	Тема 9. Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром
10.	Тема 10. Особенности репетиционного процесса при работе над аккомпанементом.
2 год обучения	
11.	Тема 11. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса
12.	Тема 12. Профессиональные и личностные качества дирижера-руководителя творческого коллектива.
13.	Тема 13. Воспитательная работа руководителя с коллективом.
14.	Тема 14. Основные направления формирования репертуара симфонического оркестра.
15.	Тема 15. Основные направления формирования репертуара камерного оркестра.
16.	Тема 16. Практическая работа с оркестром.

4. Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Тема 1. Цели и задачи курса.(вводная лекция)

Умелое построение и ведение репетиционного процесса как залог успешной реализации творческого замысла. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром.

Тема 2. Вопросы теории дирижерского искусства.

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX – начала XX столетия. Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр.

Тема 3. Вопросы дирижерской интерпретации.

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Триада: композитор – исполнитель – слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Тема 4. Формирование творческого коллектива и организация его деятельности.

Основные понятия о возможных видах коллективов, их классификации в зависимости от инструментального состава, предпочтения при формировании репертуара и т.д.

Понятие «оркестр». Факторы, формирующие творческое лицо коллектива, его исполнительскую и художественную самобытность. Сравнительный анализ известных профессиональных коллективов.

При прохождении данной темы целесообразно использование аудио- и видеозаписей. При посещении концертов оркестровой музыки необходимо акцентировать внимание на поставленных вопросах.

Инструментарий оркестра. Оркестровые разновидности инструментов, создание оркестровых групп. Принцип звукоизвлечения как основа родства инструментов.

Зависимость творческих задач коллектива от инструментального состава. Влияние возрастного состава исполнителей, их профессиональной музыкальной подготовки на формирование репертуара, учебную и концертную деятельность коллектива.

Организационная работа руководителя по созданию и жизнедеятельности коллектива. Методы повышения эффективности работы с коллективом.

Тема 5. Основные виды репетиционной работы.

Основные виды работы над произведением - репетиции полного состава, групповые репетиции, работа с отдельными партиями, индивидуальная проработка партий. Конкретные задачи в каждой из перечисленных форм в зависимости от объема и сложности музыкального произведения, временных возможностей, исполнительского уровня коллектива, условий и режима творческой деятельности.

Тема 6. Основные этапы репетиционного процесса.

Основное содержание этапов репетиционной работы над произведением. Условное деление на 3 этапа:

1-ый этап – разбор текста в оптимальном для исполнителей темпе с приблизительной (более выпуклой, контрастной) динамикой, фразировкой; уточнение приемов исполнения штрихов, интенсивная проработка технически сложных фрагментов с использованием всех форм репетиционной работы;

2-ой этап – отработка текста в планируемом темпе, уточнение динамики и фразировки, работа над гармоничным сочетанием оркестровых функций, структурными и формообразующими элементами;

3-ий этап - осознание исполнителями особенностей стиля произведения, его формы, художественных образов, драматургии их развития; достижение технической свободы исполнения, гибкого и чуткого подчинения воздействиям дирижера; эмоциональная насыщенность и готовность к публичному показу.

Тема 7. Содержание репетиционного процесса.

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра. Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений. Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Тема 8. Специфика оркестрового исполнительства.

Оркестр как коллектив высококвалифицированных исполнителей и его особенности. Проблема аутентичности исполнения. Опыт исполнения партитуры ведущих мастеров дирижёрского искусства. Ретуши в оркестровом исполнительстве: целесообразность, стилистическая обусловленность. Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп.

Тема 9. Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром.

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра. Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора,

библиотекаря. Психологическая подготовка коллектива к выступлению. Обсуждение с коллективом результатов выступления.

Тема 10. Особенности репетиционного процесса при работе над аккомпанементом.

Особенности работы дирижера при разучивании и исполнении произведений для солистов в сопровождении оркестра. Осуществление контакта с солистом. Специфика работы дирижера с солистами-инструменталистами, вокалистами, хорами. Некоторые специфические черты линии аккомпанемента в общей музыкальной ткани - нейтральный фон, контрастный фон, самостоятельная линия развития в аккомпанементе, единая с солистом линия развития.

Тема 11. Анализ типичных ошибок репетиционного процесса.

Типичные ошибки начинающих дирижеров в ходе планирования и осуществления репетиционного процесса. Обсуждение репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществления репетиционного процесса, мануальной техники.

Тема 12. Профессиональные и личностные качества дирижера-руководителя творческого коллектива.

Педагогическая подготовка руководителя – необходимое условие, обеспечивающее эффективность воспитательного и творческого процесса в коллективе. Современные требования к уровню профессиональной подготовки. Основные слагаемые профиограммы руководителя оркестра: психолого - педагогические, организационные, музыкально-творческие. Его интеллектуально-личностная культура и эрудиция, наличие коммуникативных качеств.

Тема 13. Воспитательная работа руководителя с коллективом.

Цель воспитательной работы, создание необходимых условий для совместного творчества. Психологическая подготовка коллектива к выступлению. Обсуждение с коллективом результатов выступления.

Тема 14 -15. Основные направления формирования репертуара симфонического оркестра. Основные направления формирования репертуара камерного оркестра.

Планирование репертуарной политики коллектива. Основные критерии оценки репертуара: доступность для освоения, необходимое разнообразие форм, жанров, стилей, профессионализм авторов, высокий художественный вкус. Принципы формирования программ концертов: по контрасту, по тематике и подготовленности аудитории к восприятию. Расширение репертуара за счет введения солистов-вокалистов и инструменталистов. Использование синтеза музыки, литературы, света и других средств сценического оформления. Творческое содружество с другими творческими коллективами (хореография, хоры, художественное слово). Основные пути поиска нового репертуара.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастролирующего коллектива. Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы. Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Тема 14. Практическая работа с оркестром.

Освоение на практике методической части курса.

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. Дирижерское исполнительство как явление музыкального искусства
2. Дирижирование как средство музыкального воспитания
3. Интерпретация — высшее выражение творческого взаимодействия дирижера и оркестра.
4. Историческая эволюция дирижерского искусства
5. Концерт — форма реализации интерпретации
6. Культурно-исторические предпосылки развития профессионального дирижерско-оркестрового мастерства.
7. Личность дирижера.
8. О критериях выбора дирижерского темпа.
9. О работе над техникой дирижирования.
10. Овладение навыками оркестрового переложения в процессе профессиональной подготовки современного дирижера.
11. Проблема интерпретации в современной музыке.
12. Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности.
13. Психологические особенности работы с оркестром.
14. Репетиция — этап становления дирижерской интерпретации
15. Роль дирижерского искусства в культурно-историческом процессе
16. Роль традиции в оркестровом исполнительстве.
17. Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением.
18. Самостоятельная работа дирижера.
19. Современные дирижерские школы.
20. Современный симфонический оркестр и его репертуар.
21. Специфика оркестрового исполнительства.
22. Феномен интеграции в системе творческого взаимодействия: дирижер-оркестр.

Примерный репертуарный список

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. Денисов Э. Кабалевский Д. Калинников В. Канчели Г. Караев К.	Семь слов для струнного оркестра Вариации на тему хорала И.С.Баха Сюита из оперы «Кола Брюньон» Симфония № 1 Симфонии Симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» Сюиты из балетов «Семь красавиц», «Тропюю грома»
Лядов А.	Восемь русских народных песен Три сказочные картины
Мусоргский М.	«Картинки с выставки» «Ночь на Лысой горе» Скерцо Оркестровые отрывки из опер
Мясковский Н. Прокофьев С.	Симфонии 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. Стравинский И. Танеев С.	Симфоническая поэма «Мечты» Сюита из балета «Поцелуй феи» 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.	Концерто гротто № 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

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 гресси
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

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

5.1. Основная литература

1. Холопова, В. Музыка как вид искусства : Учебное пособие / В. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/44767>. — ISBN 978-5-8114-0334-9.
2. Мусин, И. О воспитании дирижера : Очерки / И. Мусин . – Москва : Ксерокопия, 1987 . – 247 с.
3. Мусин, И. Язык дирижерского жеста [Текст] / И. Мусин . – Москва : Музыка, 2018 . – 232 с.

5.2. Дополнительная литература

1. Дмитриевский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : Учебное пособие / Г.А. Дмитриевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. — 112 с. — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260.
2. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором : Учебное пособие / Г.П. Стулова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. — 176 с.: нот. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/44213>.

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Методика и практика работы с оркестром» 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;

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

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.

**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
53.09.05 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 **«Инновационные методики преподавания творческих дисциплин в высшей школе»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 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 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	готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования	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
	144	144
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	66	66
Вид промежуточной аттестации	36	Экзамен 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4

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. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/103888>

5.2. Дополнительная литература

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

6. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

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

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

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

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

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

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

С этой целью:

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

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

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

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

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

Самостоятельная работа.

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

Подготовка к зачету:

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ XX-XXI ВЕКОВ

по специальностям

- 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства**
(«Сольное исполнительство на фортепиано»,
«Концертмейстерское исполнительство на фортепиано»);
- 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 «Стилевые особенности музыки XX - XXI веков» 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 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	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	66	66
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	

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.
6.	Тема 6. Отечественная музыка второй половины XX – начала XXI века

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

1. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX – начала XXI века : учебное пособие / И. Г. Умнова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8154-0505-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156992>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века : монография / Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-7379-0277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41044>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.2. Дополнительная литература

1. Столяр, Р. С. Между каноном и свободой. Импровизация в западной музыке второй половины XX века : учебное пособие / Р. С. Столяр. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-9516-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/195679>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Абдуллина, Г. В. Пассакалия и чакона в современной музыке : метаморфозы жанров (Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдавия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения). 1950-2007 : монография / Г. В. Абдуллина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-7379-0956-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131668>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Демченко, А. И. Избранные статьи о музыке. Композиторы России XX века : сборник / А. И. Демченко. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-94841-263-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151064>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 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
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ**

по специальности
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 **«Педагогика и психология высшей школы»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования.

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	готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования	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
	144	144
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	66	66
Вид промежуточной аттестации	экс. 36	экс. 36
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.		4

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 (автодиактика).
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 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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ В ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальностям

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(«Сольное исполнительство на фортепиано»,

«Концертмейстерское исполнительство на фортепиано»);

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 **«Музыкально-просветительский аспект в творческой деятельности»** 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 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 деятельности, 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 с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях	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"

	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:	108	108
Учебные занятия лекционного типа	6	6
Учебные занятия семинарского типа	36	36
В том числе индивидуальные		
Самостоятельная работа обучающихся, всего	66	66
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	
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:

- Музыкальное просветительство как феномен.
- Типология слушательской аудитории.
- Основные формы музыкально-просветительской деятельности.
- Понятие «тематический концерт», его особенности как художественного явления.
- Основные этапы становления филармонической практики
- Формы концертных выступлений Древности
- Концерты в эпоху Возрождения.
- Появление феномена публичных концертов в Новое время.
- 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
53.09.05 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 **«Профессиональное музыкальное образование»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования.

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	готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования	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;

- 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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

специальность

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

Уровень образования

высшее образование – ассистентура-стажировка

Очная форма обучения

Москва 2023

Рабочая программа учебной дисциплины **«Нормативно-правовые основы высшего 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 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	готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области дирижирования	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:</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>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. Авдеева, С. М. Разработка правовых механизмов функционирования перспективных программных инструментов, направленных на реализацию государственной политики в сфере образования : монография / С. М. Авдеева, И. В. Аржанова, А. В. Карпов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2016. - 386 с. - ISBN 978-5-394-02797-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1449625> (дата обращения: 07.09.2022). – Режим доступа: по подписке.

5.2. Дополнительная литература

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> от 30.12.2012.

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;

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
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 культурной жизни общества,	Знать: ведущие направления в культурной жизни общества
		Уметь: создавать художественно-творческую образовательную среду

	создавая художественно-творческую и 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 clavире», Ф. Куперен. «Искусство игры на clavесине»: 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. Сравнительный 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. Бадюра-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/kommunikativnye-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?pl1_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?pl1_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;

- вносите 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 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

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	

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:

1. Подготовка ассистентов-стажеров к ведению научной деятельности.
2. Оснащение ассистентов-стажеров «инструментарием» (теорией и методикой) оформления результатов своей практической деятельности в виде научного текста.
3. 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	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;

- 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

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:

4. формирование исторического мышления ассистента-стажера;
5. выявление и анализ наиболее актуальных проблем в воспитании в определенные исторические эпохи;
6. развитие понимания исторически значимых течений и этапов становления педагогической теории и практики;
7. ознакомление с основными этапами развития школы и педагогики;
8. развитие высококвалифицированного педагога-исследователя, эрудированного в области специальной литературы;
9. расширение общепедагогического кругозора ассистента-стажера;
10. 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. Преемственность славянофильских тенденций и религиозного реформаторства Л.Н. Толстого.
39. Принципы обучения, выдвинутые в педагогической антропологии К.Д. Ушинского.
40. Углубление развития тенденций разночинства 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;

- 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.